马来西亚华文独中教科书

初中适用

美术

第二册

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

马来西亚华文独中教科书

初中适用

美术

第二册

董教总华文独中工委会统一课程委员会编纂

初中适用

《美术》（第二册）

行政编辑：黄宝玉
美术编辑：张厚耀
美术设计：张厚耀
排　　版：张厚耀

© 郑重声明，此书版权归出版单位所有，未经允许，书上所有内容不得通过任何形式进行复制、转发、储存于检索系统，或翻译成其它语言的活动。

© Dong Zong
Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahan atau bahagian dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, atau ditukar kepada apa-apa bentuk atau apa-apa cara, baik dengan elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, pengalihan bahasa dan sebagainya tanpa mendapat kebenaran secara menulis daripada pihak penerbit terlebih dahulu.

© Dong Zong
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, translated in any other languages, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

编辑单位：

董教总华文独中工委会统一课程委员会
Unified Curriculum Committee of
Malaysian Independent Chinese Secondary School Working Committee（MICSS）

出版发行：

马来西亚华校董事联合会总会（董总）
United Chinese School Committees' Association of Malaysia（Dong Zong）
Blok A, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 603-87362337
Fax: 603-87362779
Website: www.dongzong.my
Email: support@dongzong.my

印刷：

Swan Printing Sdn Bhd.

版次：

2020年9月第1版

印次：

2020年9月第1次印刷

编审团队

学科顾问：李明堂　林文昌　周雁梅

编审委员：刘政琦　吴秀菲　吴清海　陈珠明　李增注
洪俊豪　谢志强　谢金聪　蔡荣进　锺伟琪

责任编辑：张厚耀

（按姓氏笔画顺序排列）

鸣谢

本书承蒙编审团队协助编写与审阅，老师协助审稿及提供意见，谨此统致谢忱。

董教总华文独中工委会统一课程委员会　启

2020年9月

编辑说明

1. 这套课本依据《马来西亚华文独中初中美术课程标准》进行编写，分为《初中美术》第一、二、三册，适宜初中一至初中三三学年采用。

2. 这套课本乃按有关课程标准建议的下列授课时间进行编排，以利教学：
   ■课程由初中一至初中三共三年；
   ■每学年每周须至少两课时，并以两课连堂为理想。
   ■每学年授课应该至少60个课时，三年不少过180个课时。

3. 本套教材的编写与整理，着重贯彻课标所定的课程宗旨和目标以“知识与技能”“过程与方法”“情感、态度和价值观”三个维度设定，以便学生可以从初中美术教材内容的安排中，达致美术课程的目标。

4. 教材各单元以课程分目标四大能力领域，六项知识类别，做为各单元知识内容的编写指南。并由浅入深、渐进式的知识建构，依据各阶段能力和知识掌握，分阶段编入三册中。

   四大能力领域的知识类别：

能力 知识类别	造型表现能力	设计应用能力	欣赏评述能力	综合探索能力
色彩学	◆色相、明度、彩度 ◆十二色相环		◆色彩感觉	◆生活与自然中的色彩
图学与透视学		◆图学 ◆透视学	◆构图	◆认识空间
造形原理	◆想像画 ◆立体造型	◆点、线、面 ◆图案	◆形式原理	◆认识材质与肌理 ◆自然生态的造形
艺术概论与发展			◆中国绘画特征 ◆西方美术简史 ◆马来西亚美术概论	◆认识社区人文与环境
工艺与实用美术	◆剪纸	◆美术字 ◆平面设计	◆马来西亚民间工艺	◆生活中的实用美术
素描学与绘画	◆素描 ◆人体结构 ◆水彩			

四大能力领域单元名称：

序		"造型表现能力"学习领域内容	"设计应用能力"学习领域内容	"欣赏评述能力"学习领域内容	"综合探索能力"学习领域内容	课时
初中一	1.	绪言：认识美术				2
	2.	认识色彩		认识色彩	认识色彩	8
	3.		点 、线、面			8
	4.		图案			6
	5.	剪纸				4
	6.	素描				8
	7.	静物素描（一）				10
	8.	人物画：头部画法				8
	9.	造形			造形	6
初中二	10.			色彩感觉与象征		4
	11.			构图		2
	12.			马来西亚美术与民间工艺		4
	13.	静物素描（二）				10
	14.	水彩静物写生				10
	15.		美术字			8
	16.	人物画：身体、四肢画法				10
	17.		透视		透视	6
	18.	立体造型				6
初中三	19.		图学			6
	20.	水彩风景写生				8
	21.	想像画				10
	22.	静物素描（三）				10
	23.		平面设计		平面设计	10
	24.			水墨画		4
	25.			西方美术简史		6
	26.				地方美术研究	6
合计26单元						180

5. 为贯彻美术课程标准的教育核心、课程性质与基本理念，每单元课文开始列出“学习目标”，方便学生掌握单元的学习重点和脉络；课本内穿插“知识补给”和“视频连连看”，提供相关辅助性或不在学习的资料，供学生参考。每单元最后的“随堂练习”，主要让学生从中加强了解和掌握相关美术知识与常识，助以提升理解、探索、分析的能力，以建构个人的审美经验和团队合作能力。

6. 由于各校美术授课时间、教室设备等不尽相同，因此教师可视实际情况，在内容或要求上作适当调整。

7. 这套课本在编写时，力求文字简明，并以较大篇幅配上有关图片作为解说或供鉴赏，因此这套课本亦适合一般美术爱好者作为学习参考。

8. 这套课本的编写，相信未能尽善，我们恳切地期望各校老师及有识之士不吝赐教，若有任何错误，遗漏或欠妥之处，请即时记录、回馈，以便重印或再版时修正。

董教总华文独中工委会统一课程委员会
《初中美术》编审团队
2020年9月

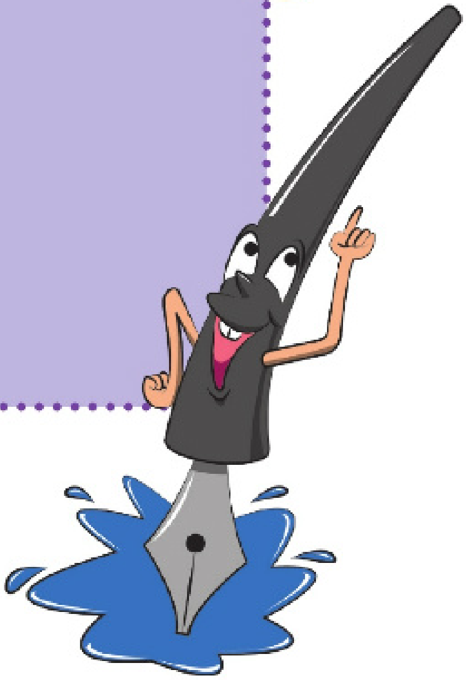
目次

第1单元：色彩感觉与象征 ······················ 7
第2单元：构图 ································ 19
第3单元：马来西亚美术与民间工艺 ·········· 29
第4单元：静物素描（二）···················· 41
第5单元：水彩静物写生 ······················ 53
第6单元：美术字 ····························· 67
第7单元：人物画：身体、四肢 ·············· 85
第8单元：透视 ································105
第9单元：立体造型 ··························115

第1单元：色彩感觉与象征

学习目标

- 能够知道色彩感觉
- 能够表达色彩象征

一　色彩的种类

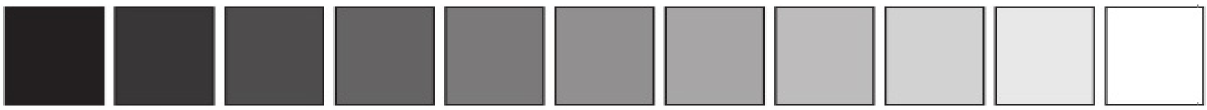
色彩与我们的生活有着密不可分的关系，因此我们生活在色彩的环境中，每天面对着不同色彩的变化，会影响我们的心理感觉以及它所代表的象征意义。尤其是我们生活在一个多元种族的国家，每个族群都有其对色彩的喜好和象征首各自文化的意义，从中了解各族群的色彩象征意义有助予我们更尊重与融洽的相处。

然而色彩的种类非常丰富，通常可以区分为无彩色和有彩色两大类。

1. 无彩色：如黑、灰、白，它们只具有明度，而没有彩度，也就是没有色彩的颜色。

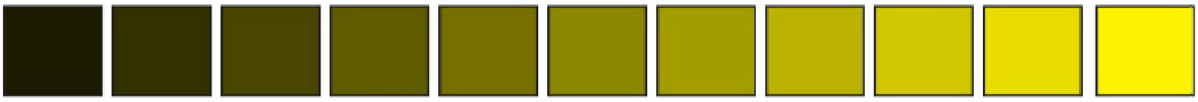
↑有彩色色块。

低明度 ←→ 高明度

无彩色的明度阶。

2. 有彩色：如红、黄、蓝、绿等纯色或有色彩的颜色。

低明度 ←→ 高明度

有彩色的明度阶。

此外，如金色、银色等，不属于这两大类的我们称为独立色。

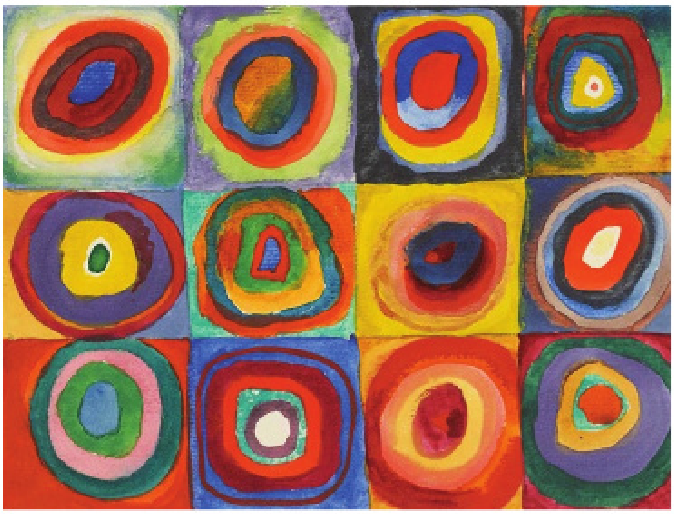

←金色属于独立色。

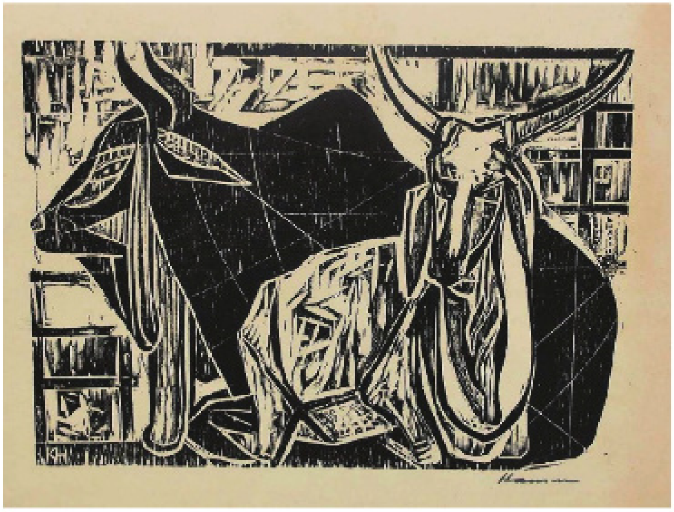

←独立色的银色与铜色，合成的金属纹理，制作成木纹戒指，又称为木目金。（“木目金”相关知识补给请参阅第9页。）

↑色彩在康丁斯基的绘画理论中，扮演着关键性的角色。

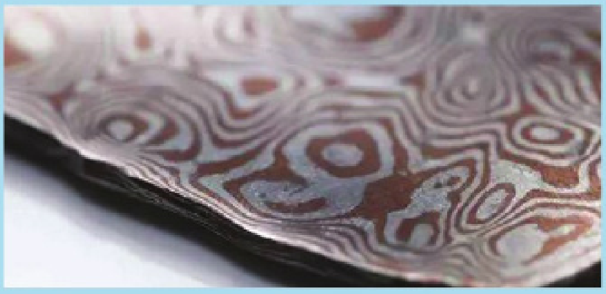

↑单色版画常以黑白来经营画面的虚实效果。

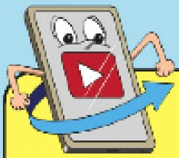

知识补给

1. “木目金”（Mokume-gane），源自于日本的一种金属工艺技法，其将不同色泽的金属混搭，经焊接、熔合、锻敲、碾压处理，制成具有木纹表面的金属板。

↑经碾压后的木目金表面。

视频连连看
（请扫瞄QR码）

“木目金”戒指制作过程。

视频发布者：KINJO草山金工

2. 俄国画家康丁斯基（Vassily Kandinsky，1866年-1944年）从1896到1914年一次大战前一直客居德国慕尼黑，并曾到意大利和巴黎作长期访问。他受过高等教育，文化素养渊博，为成为艺术家而放弃大学法律教授的职位。

他认为色彩与音乐是有关系的，总以色彩的观点体验音乐，如以鲜黄色的印象再现钢琴的低音部，或以茜草绿描写女高音的音色。并认为色彩是一种情绪的印象，即色彩的心理影响，许多色彩有平坦，或像刺一样的表面，而有些颜色感觉起来则很柔顺，甚至冷、暖色调的区别也是依赖这种感觉。

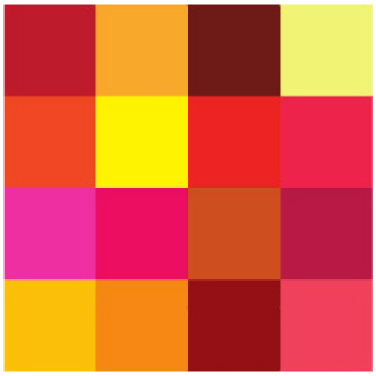
↑康丁斯基

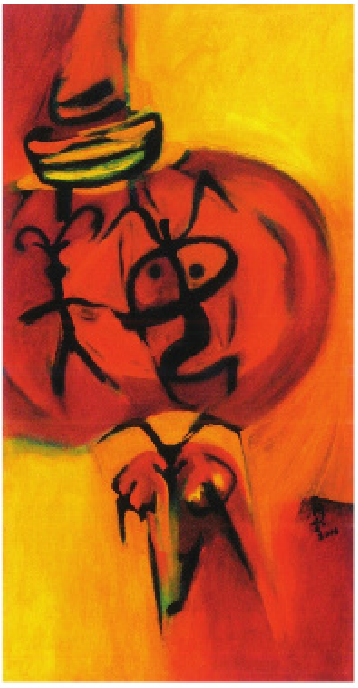
二　色彩感觉

我们对色彩的反应，多半根据心理感觉产生，其会影响我们的情绪、精神和生活。以人的主观感觉对色彩的变化都会有不同层次的心理感觉，还有一部份是源自人类视知觉的自然反应，如看到黄色感觉到酸、红色感觉到辣等，这种共通的感应现象，称为色彩感觉。

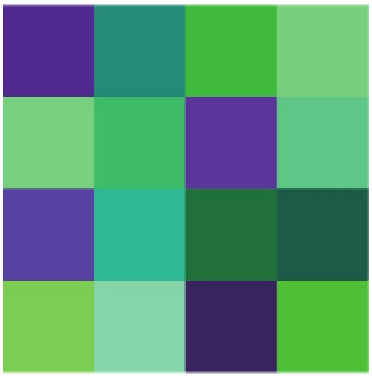
1. 色彩的冷暖感：色彩可分为暖色系和冷色系，它们会在我们心理产生不同的反应与感觉。其中红、橙、黄等会让人感觉温暖和赤热，属于暖色系；蓝、浅蓝、蓝绿、蓝紫等会让人感觉清凉和冰冷，属于冷色系。除了冷暖色系之间还有中性色，中性色是指不热不冷的色，如绿、紫等，给人恬淡安闲或沉着的感觉。

↑暖色系

←《大红灯笼》李明堂 2006年 油画
以暖色系的色彩来表现红灯笼那股火光炽热感觉。

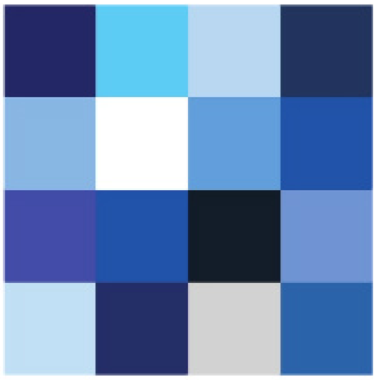

↑中性色

↑《高原风景》周雁梅 1999年 水彩
以中性色的绿、蓝绿、蓝紫色彩来表现高原空气清风徐来的感觉。

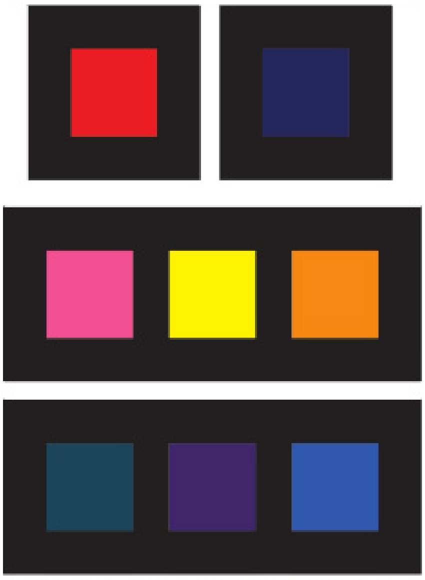

↑冷色系

↑《雪岩》李明堂 2010年 油画
以冷色系的色系来表现冰岩寒冷的感觉。

2. 色彩的进退感：当我们以黑色做为底色，搭配不同的色彩在上面时，会让人感觉到色彩更浮现或沉没于底色中，这是色彩进退感觉现象。前进色有膨胀、前进、积极的感觉，以红、橙、黄等暖色具备此种感觉；后退色有收缩、后退、消极的感觉，以蓝、紫、蓝紫等冷色具备此种感觉。

↑在黑底上比较各色的进退感。

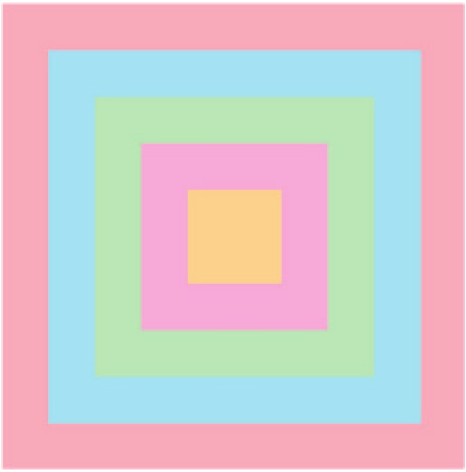
↑《戏台之夜》谭绍贤 2008年 水彩
以冷蓝、黑色来烘托戏台上黄、红色，营造出热闹的氛围，具有前进色的感觉。

→《风雨同路》邱俊理 2015年 水彩
以蓝、紫、黑、深绿色营造出画面和谐感，让人感觉画面静谧中有点苍凉感，具有后退色的感觉。

3. 色彩的四季感：大自然的色彩会随着气候温度的变化而有所不同，其中以四季的变化较具明显差异。

（一）春天的色彩感觉，呈现柔和的色调，明度高而彩度低的浅淡色彩，都能代表春的气息。

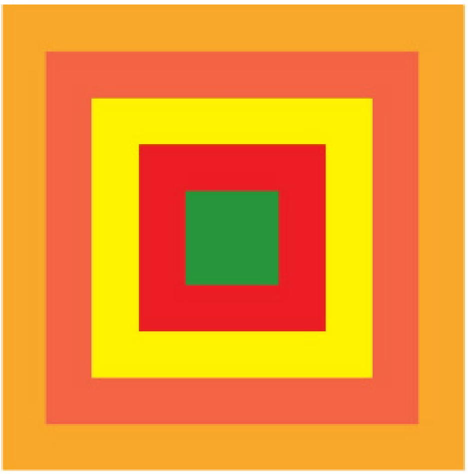

↑春天色彩感觉配色图例。

↑春天花开的色彩。

（二）夏天的色彩感觉，呈现浓艳的色泽，彩度高而明朗的对比色彩，是夏天的写照。

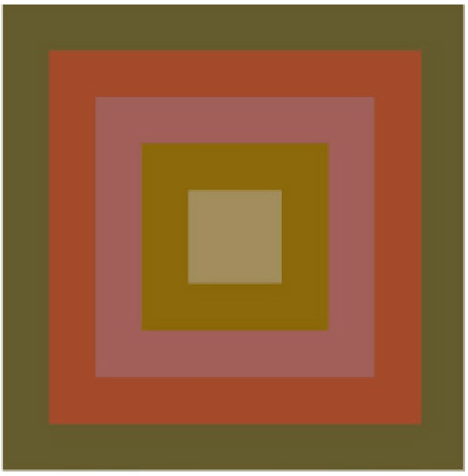

↑夏天色彩感觉配色图例。

↑夏天艳阳下的色彩。

（三）秋天的色彩感觉，呈现古雅的中间色调，土黄、暗橙、灰绿，最能表现秋天的情调。

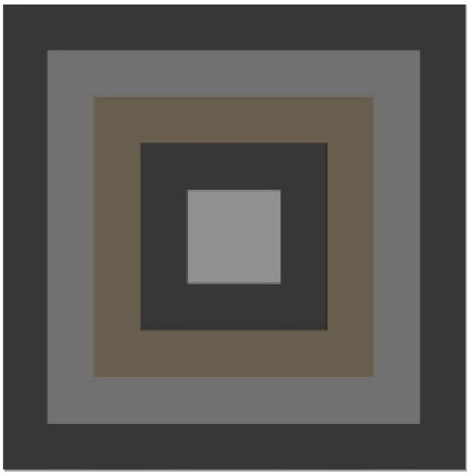

↑秋天色彩感觉配色图例。

↑秋天落叶的色彩。

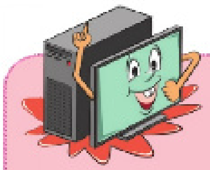
（四）冬天的色彩感觉，除了白、灰、黑代表冬日的霜雪与萧条之外，有彩色中浓厚、深沉的色也可表现冬日的温情。

↑冬天色彩感觉配色图例。

↑冬天霜雪的色彩。

跨领域学习：文学

我们可以用颜料呈现出大自然中的色彩，也能用文字来描述大自然色彩之美。在许多文学中，都能看到作家用文字来对大自然的色彩进行描述，如：

《王孙游》【南北朝】谢朓

绿草蔓如丝，杂树红英发。无论君不归，君归芳已歇。

【赏析】诗人在绿的氛围中缀以红花的点染，巧笔对比，着意渲染，流露出文人精心构制的痕迹，表现出“雅”。雅俗结合，创为佳构。

三　色彩联想与象征

生活观察和体验能丰富我们对事物的联想，其中我们对色彩的联想是生活中无法忽略的。当我们看到某种色彩后，会联想到生活经验中的某些具体事物，称之为色彩联想。如看见红色会联想到火，看见黄色会联想到柠檬等。

当我们看到某种色彩后，会联想到某种抽象的事物，如看见蓝色会联想到和平，看见白色会想到纯洁等，这种抽象的联想，则称为色彩的象征。

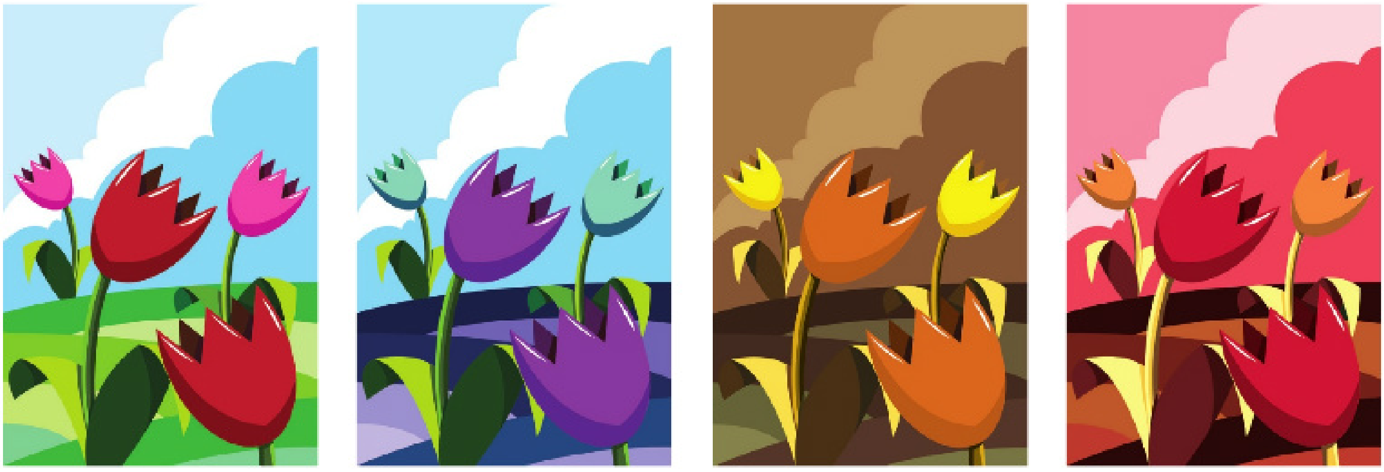
然而色彩的象征，往往具有群体性的看法，如我国华裔认为红色是象征喜庆的颜色，但是巫裔认为是绿色，印裔则认为是紫色。因此，色彩的联想与象征不是绝对，其是在社会、文化和族群中所产生的多数群体认同。

↑红包封、紫包封、青包封，是我国华、印、巫三大民族象征喜庆的颜色。

↑红色为正确应用色彩象征于交通符号中，并有效传达危险和警告的正确信息。

↑以上四幅构图一样的作品，在色相、明度、彩度的不同组合应用下，让人产生不同联想和象征感觉。

色彩联想与象征列表

名称	色彩	联想	象征
红		火、血液、春联、消防车	喜悦、热情、危险、警告
橙		红萝卜、橙桔、柿子、枫叶	光辉、活泼、温暖、积极
黄		柠檬、香蕉、黄梨、网球	光明、希望、权威、智慧
绿		再生能源、草地、叶子、美禄包装	新鲜、青春、安全、和平
蓝		天空、海洋、面子书标志、校服	理智、平等、沉静、博爱
紫		葡萄、牵牛花、茄子、紫薯	神秘、高贵、优雅、庄重
白		白兔、白云、护士、白纸	纯洁、干净、神圣、投降
灰		水泥、砂石、马路、烟霾	平凡、中庸、沉默、中立
黑		煤炭、夜晚、头发、轮胎	死亡、恐惧、刚毅、严肃

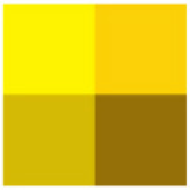

随堂练习

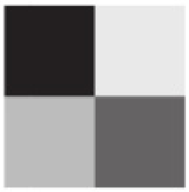
选择题：

（　　）1. 下列何者为无彩色组合？

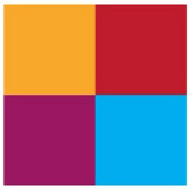
A.

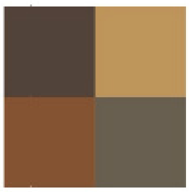
B.

C.

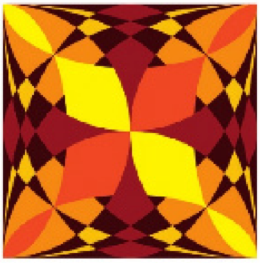

D.

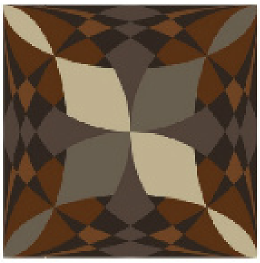

（　　）2. 下列图案何者为冷色系的配色组合？

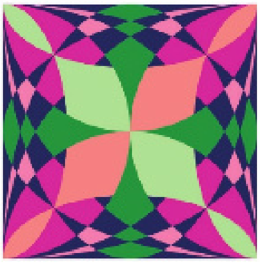
A.

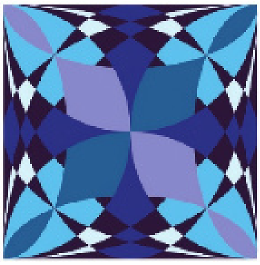
B.

C.

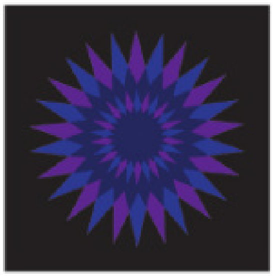
D.

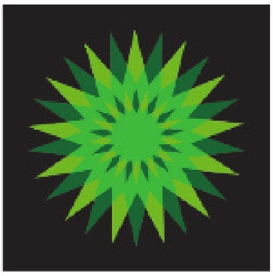

（　　）3. 下列何者较具备前进色的配色组合？

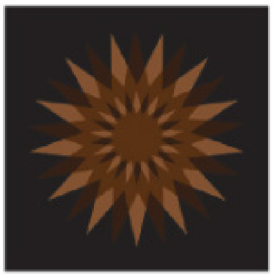
A.

B.

C.

D.

（　　）4. 下列所示为环保标志，应该选择哪一色彩比较容易让人产生联想？

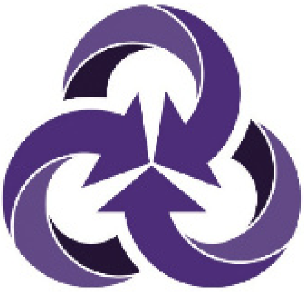
A.

B.

C.

D.

（ ）5. 下列标志与配色，何者较符合“有毒液体”的色彩象征？

A.

B.

C.

D.

学习单：

1. 请收集（如照相、剪贴、实体物品等），举出5个市面上暖色系的包装物品。

（1）__________ （2）__________ （3）__________ （4）__________ （5）__________

2. 请收集（如照相、剪贴、实体物品等），举出5个市面上冷色系的包装物品。

（1）__________ （2）__________ （3）__________ （4）__________ （5）__________

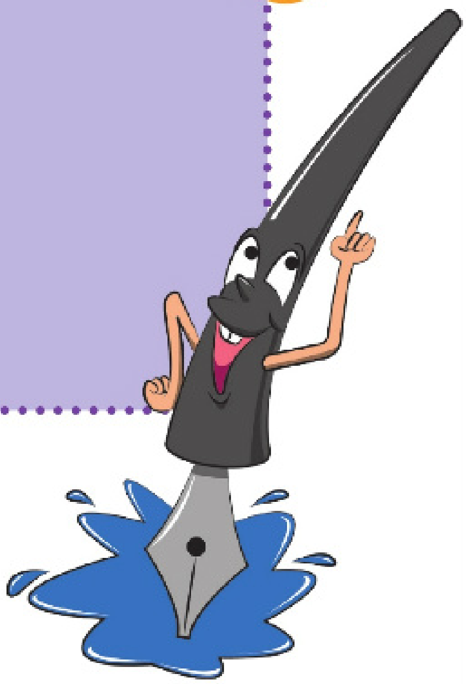
3. 请收集（如照相、剪贴、实体物品等），举出5个市面上中性色系的包装物品。

（1）__________ （2）__________ （3）__________ （4）__________ （5）__________

第2单元：构图

学习目标

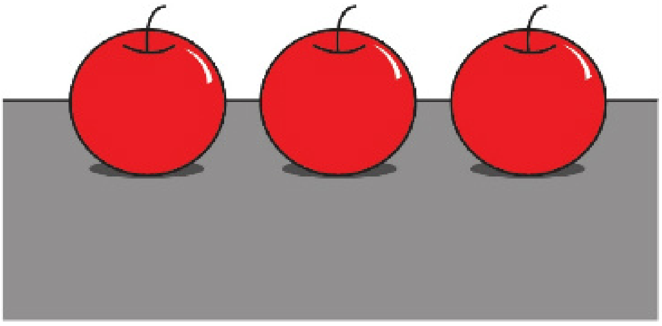
◆ 能够知道画面构成关系

一　构图的重要

在视觉艺术创作中，构图是画面呈现优劣至关重要的因素之一。在西方绘画、东方绘画和摄影艺术中，都对画面构图有所要求。

构图是创作者对画面里形体、明暗、色彩等要素所进行的安排与组合。在水墨画中，构图被称为“布局”、“章法”、或“经营位置”。

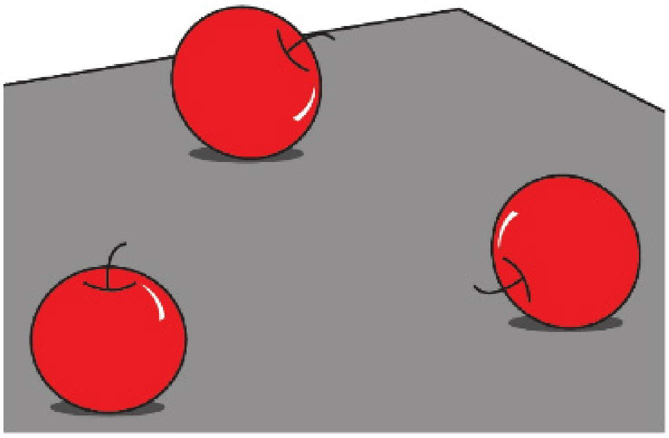

↑统一。

二　构图法则

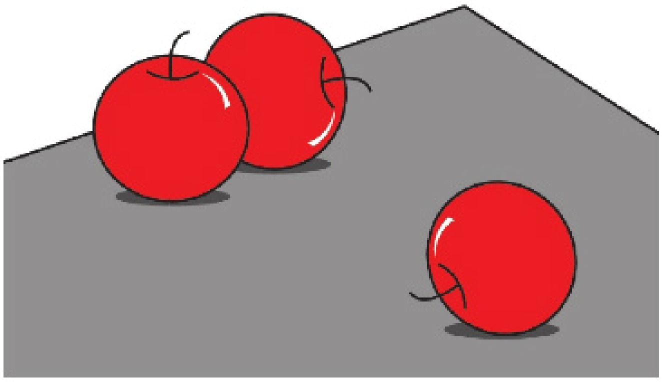
美术初学者要提升美术作品创作或欣赏方面的能力，必须注意几个构图的基本法则，例如多样统一、画面的平衡、宾主关系、疏密变化和动势安排等。以下归纳出几种构图法则：

1. **多样统一**：“多样”也称“变化”，是指画面的形象组合安排等要有变化，如位置的疏密聚散、方向变化等。多样是为了不使画面单调，让人有丰富的画面感。“统一”则是为了不使画面因变化而产生零乱，所以构图中的形象、色彩之间要有联系与谐调。多样统一的构图就是变化中可以找出一定的规律，在一定的规律中又看到它多样的变化，这是优秀的美术作品的特征之一。

↑多样。

另，在水墨画构图中的均衡不是平均和简单的平衡，而是类似多样统一的构图法。好比一个秤，一边钩起许多货物，而另一边只需要用一个小小的秤砣就达到了平衡，而不是两边放同样的事物，那样会显得呆板。

↑多样统一。

↑《船宴》雷诺瓦 油画 1881年
作品描绘客人热闹景象，人物多集中在画面右边，但是画面左边的两个人物却让作品产生了协调作用，不倾向一边，形成了多样统一的构图。

↑《荷花》张大千 彩墨
作品画面物体主要集中在右边斜角处，左边斜角处的荷叶与落款具有平衡整幅画面的功用。

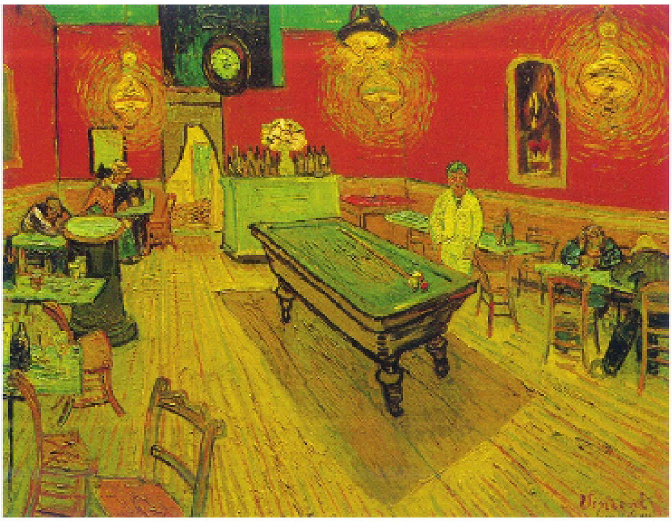
知识补给

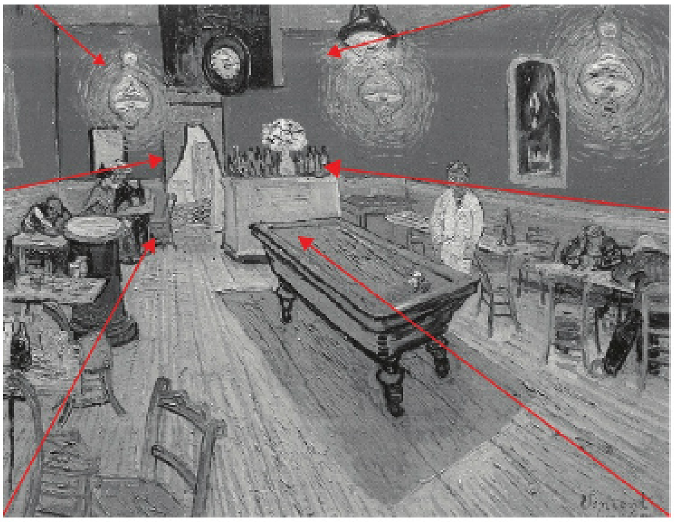
“谢赫六法”是中国古代美术品评作品的标准和重要美学原则。“六法”最早出现在南齐谢赫的著作《画品》中。其中提出了一个初步完备的绘画理论体系框架，从表现对象的内在精神、表达画家对客体的情感和评价，到用笔刻画对象的外形、结构和色彩，以及构图和摹写作品等，总之创作和流传各方面，都概括进去了。其六法如下：

（一）气韵生动：指作品中刻画的形象具有一种生动的气度和富有生命力。
（二）骨法用笔：指勾勒造型、结构、体态、表情的准确性和用笔的力量感。
（三）应物象形：指描绘要与所反映的对象形似。
（四）随类赋彩：着色以所画的物象相似。
（五）经营位置：构思画面构图。
（六）传移摹写：透过摹写学习基本功，也能将好的技法传承百世。

2. 线性构图：画面中由直线或斜线效果组合而成的构图，线与线的间距疏密，能够引导观者的视觉方向或画面远近的距离感。

↑《夜间咖啡馆》梵谷 油画 1888年
作品透过线性构图把咖啡馆的空间距离呈现出来，同时也引导观者对画面注视的方向。

3. 对比构图：在画面中有效分割或分配比例大小，能引导观者聚焦于画面主体上，主体与宾体产生对比的关系，而宾体衬托出主体以达到画面加分的效果。对比可以是大小对比、轻重对比、浓淡对比和疏密对比。

另，在水墨绘画中画面的留白是构图中常见的对比方式，其中画面中的景物、提字与落款的位置都是水墨绘画构图的元素之一。

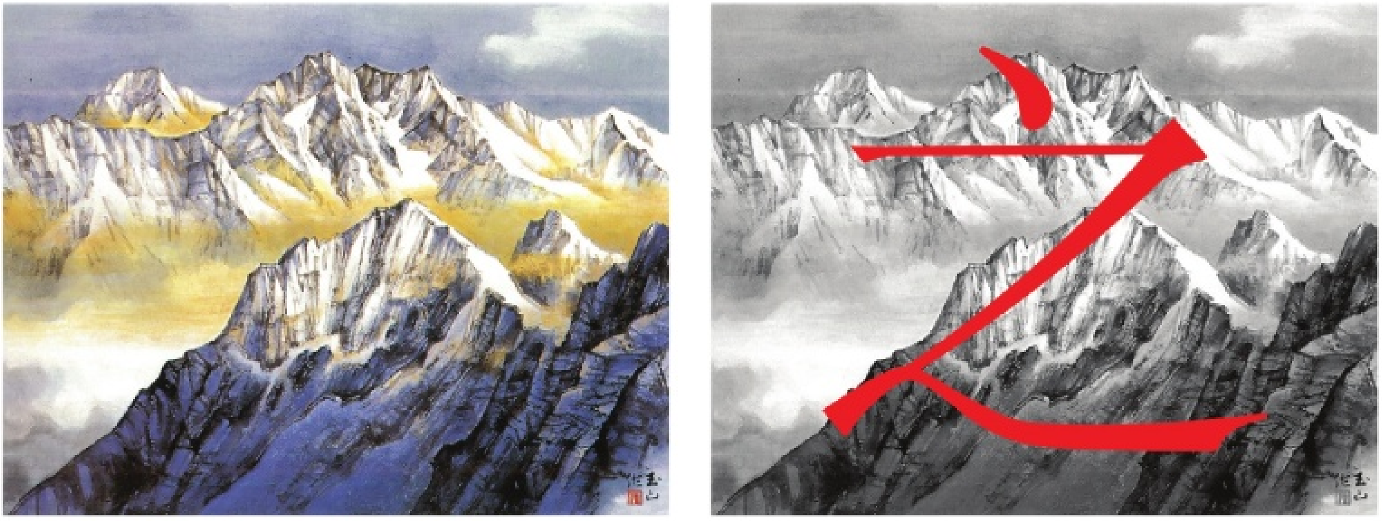
↑《红色的和谐》享利 · 马蒂斯 油画 1908年
利用色彩对比分割画面，作者巧妙的利用小面积的绿色画面对比大面积红色画面，让红色区块的主体，有绿色区块的衬托，以达到画面和谐的加分效果。

4. **"S"字形构图：**"S"字形构图又称"之"字形构图，有如在画面中呈现出一个S字的布局，具备稳定中带有律动的感觉，能引导观者对画面元素产生串连的视觉效果。

在水墨画中将"之"字形构图比喻为阴阳太极，即画面合中有分，分中有合，动静结合，虚实相生的构图概念。

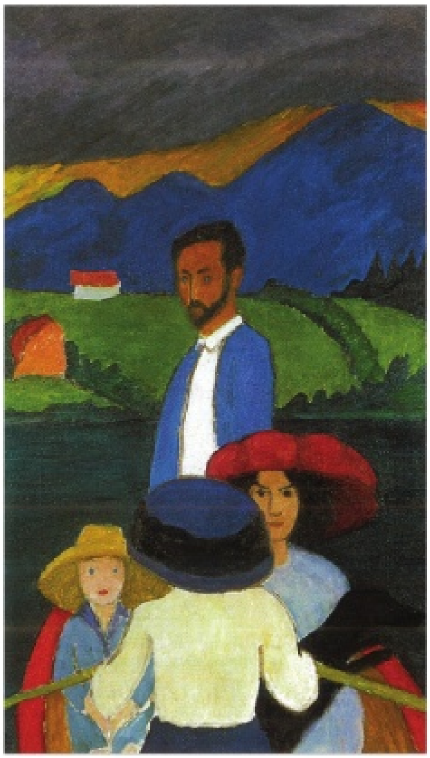

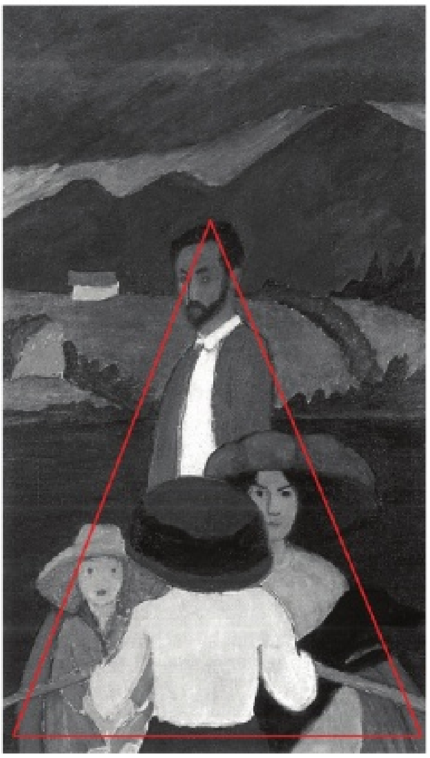
↑《圣德尼街的节日》莫内 油画 1878年
作品中旗海飞扬，湧动起伏的热闹人潮中，旗帜的红色笔触构成S字型画面，牵动画面的律动感，带出节日热闹人潮的感觉。

↑《高山积雪》 林玉山 彩墨 1984年
画面呈现出前山与后山之间峰峰相连的律动感，形成一个"之"字型的构图，在用色上以前山的冷色调与后山的暖色调相互衬托。

5. **三角构图**：有让人安定、均衡、灵活的特点，在画面中经由主、宾体构成三角关系或是由色彩、造型等因素形成三角构图，能让画面呈现出稳定的效果。

↑《划船》慕恩特 油画 1910年
作品主体是站在船上的人物，宾体则是坐在船上的三个人物。主、宾体在画面中形成一个三角构图，呈现出稳定画面的效果。

三　主体与宾体

在绘画与平面设计（如海报、书刊封面、广告牌等）中，组成画面的形象可分为主要部分（主体）和次要部分（宾体），其就好比电影中的主角与配角关系。

主体是在画面中最主要表达和诠释的物体，能让观赏者自然的聚焦在画面主体上；宾体则是扮演烘托与陪衬的作用，使主体产生加分的视觉效果。

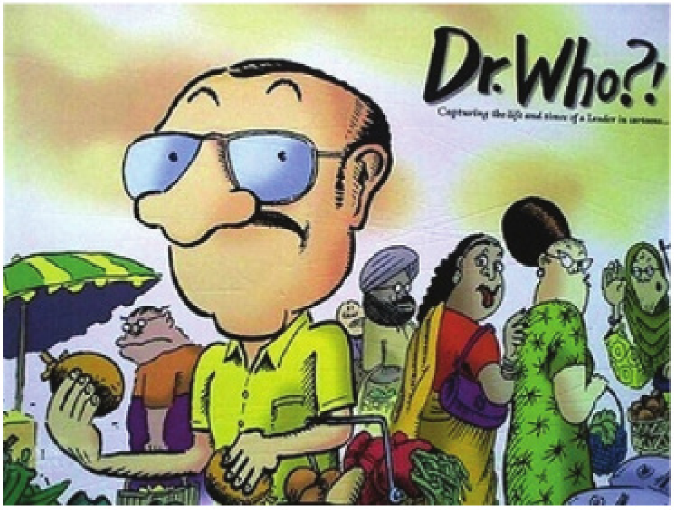
主体与宾体适当的应用能让画面更丰富多姿，但是不要一味地突现主体而忽略宾体，其会造成主体孤立；喧宾夺主或主宾不分也都是不理想的构图。

↑海报设计：主角为两只在空中的熊猫，其他在底部的配角动物则注视着主角。

↑广告牌设计：画面上半部的各式各样唱片封面，由大到小聚集到下半部的电子产品，具有引导视线和对比的视觉效果。

↑漫画封面设计：主角为正面者，配角则是背对回望注视主角，具有引导读者的视线的效果。

↑书刊封面。

↑书刊封面：画面中色彩鲜艳的小红帽与其他暗色系的装饰，形成了烘托的效果；主角小红帽与配角灰狼的眼神对望，让画面更具备故事性。

↑海报设计。

四　构图须知

在掌握之前所述的构图知识法则之外，还有以下几点是须要注意的：

1. 清楚掌握画幅的比例大小，长形与正方形的画幅在构图布局与题材表现上都有其差异性。

2. 物体之间的大小比例，要适当的在画面中呈现，在画面中画得太小或太大都是不理想的构图。

3. 物体的方向性与透视感的掌握，将有助画面更聚焦于主体中。

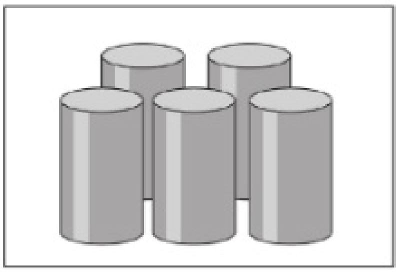

随堂练习

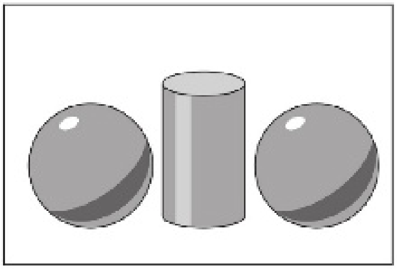
选择题：

（　　）1. 下列静物组合中，何者具有多样统一的构图特征？

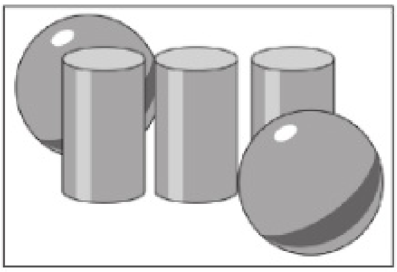
A.

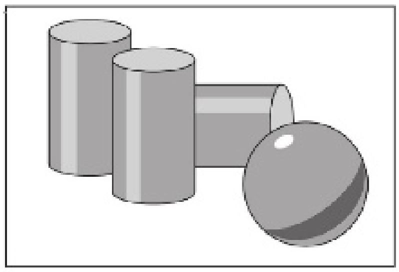
B.

C.

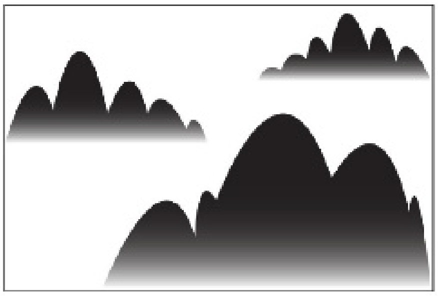
D.

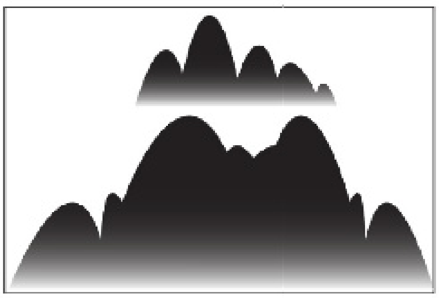

（　　）2. 下列山水画中，何者属于“S”字型构图？

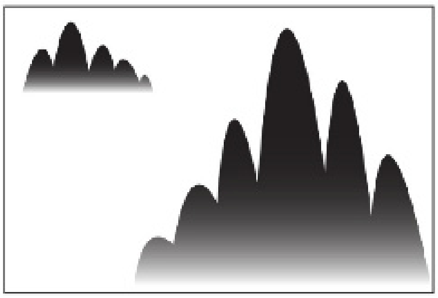
A.

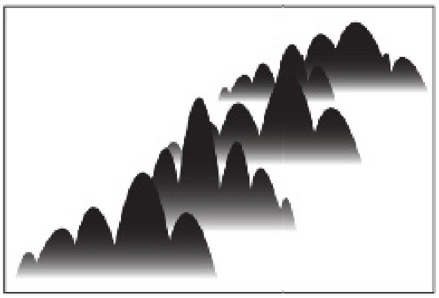
B.

C.

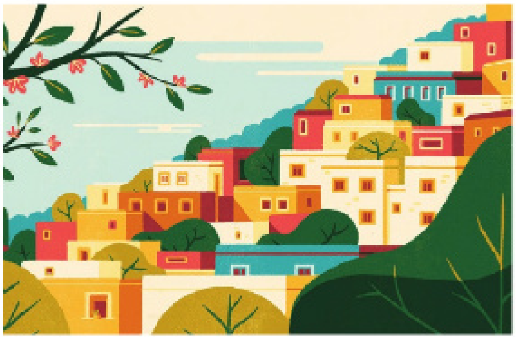

D.

（　　）3. 下列作品中，何者属于三角构图？

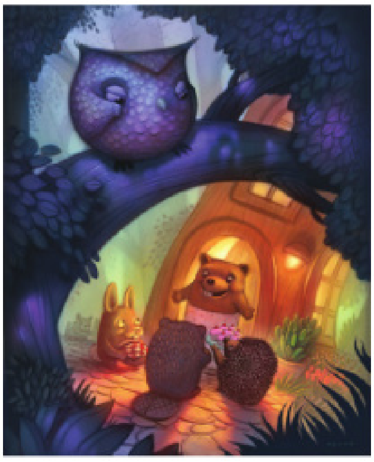
A.

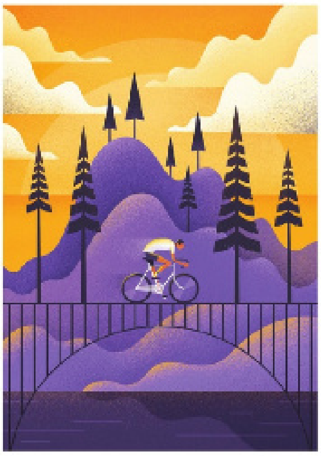
B.

C.

D.

（　　）4. 下列刊物封面设计中，何者的构图较为理想？

A.

B.

C.

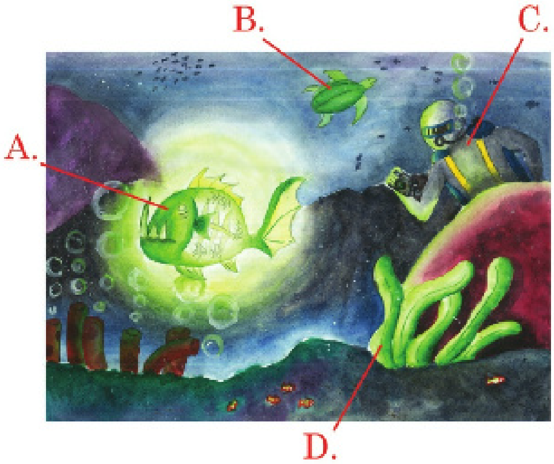

D.

（　　）5. 下图所示，何者为画面中的主角？

A. 发光的鱼　　B. 海龟　　C. 潜水员　　D. 海藻

学习单：

1. 封面设计：“小青蛙”

---请为童话故事书“小青蛙”设计封面，封面须出现“小青蛙”字样。
---尺寸：以整张画纸为准。
---无色彩规限。

2. 想像画：斗鸡

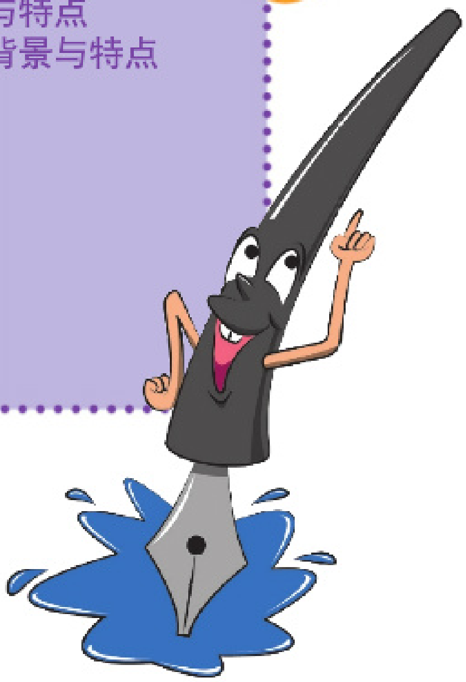
---描绘两只公鸡怒目相对，准备打斗的情景。

第3单元：马来西亚美术与民间工艺

学习目标

- 能够知道马来西亚美术发展背景与特点
- 能够知道马来西亚民间工艺发展背景与特点

一 马来亚独立前的艺术发展

1920年代的马来亚独立前美术发展是包括了马来半岛和新加坡，当时两地同属英国殖民管辖，在艺术活动上两地艺术家经常在一起举办展览，交往至密。

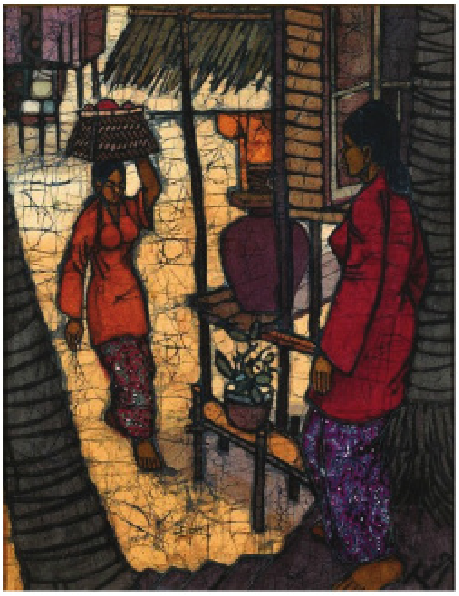
当时的艺术家大多数聚集在槟城和新加坡，其中活跃的艺术家大体上可分为两类：

第一类为从中国南来定居的艺术家，他们具有中国传统绘画扎实的根基，对西方绘画的掌握与认识也有所涉猎，创作题材多以南洋的风土人情为主，对本土骄阳的捕捉与掌握，对色彩的处理以及笔触的运用，处处都能表现出热带的乡土特征，也就形成了早期南洋绘画风格的开始。其中以杨曼生与蔡天定为代表性人物。

第二类为本地土生受英殖民政府英文教育者，他们所受的美术教育中以崇尚人文与自然为主，在美术创作上多以自然为题材，与当时南来的中国艺术家们的创作不谋而合，彼此相互合作推动本土的艺术发展。其中以阿都拉·阿立夫和戴惠吉为代表性人物。

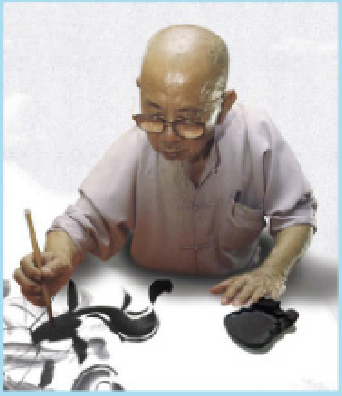

↑《从槟城海边眺望吉打州》 杨曼生 油画 1946年

↑《两女子》蔡天定 蜡染

知识补给

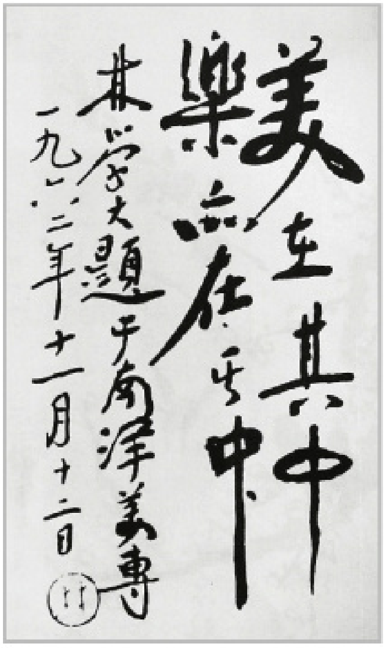
陈金沙老师（1924年-2001年）生于中国福建永春，1943年毕业于中国福建省立德化师范学校。1947年南迁马来亚雪兰莪州巴生，曾在蕉赖师训学院受训，并任教美术于巴生华侨中学（现为巴生滨华中学），长达三十多年的时间，奉献于我国华文独中美术教育作育英才。陈金沙老师是我国独立前，从中国南来的画家代表之一，他深耕巴生美术教育，为我们画坛栽培出许多杰出画家，也在80年代发起组织“巴生艺术协会”，积极推动当地艺术文化发展，传递人文美学的精神。

陈金沙老师虽受中国传统绘画熏陶，却以南洋生活风情作为绘画题材，其笔下的“泥鳅”独具一格，是国内画坛少有的题材。他以“泥鳅”作为个人的写照，隐喻出身寒微力争上游的精神，并自称“微灶老人”，期许自己做个正人君子和拥有豁达的人生观。

二　南洋美专的成立

1938年由林学大与新马一带的地方领袖发起与策划下，在新加坡成立了南洋美术专科学校（简称为南洋美专），是马新第一所艺术专科学校，提供了有志学习艺术的青年一个良好的平台，为以后马新两地的艺术发展奠定了基础。

林学大在担任南洋美专校长期间，也先后罗致了高沛泽、鍾鸣世、黄葆芳、陈宗瑞等人到校任教。与此同时，当时的华人艺术研究会也设立在南洋美专楼上，画家张汝器、刘抗、刘先德等都活跃于组织中，形成了二位一体的艺术活动生态环境，不分彼此的推动艺术与美育的发展。

←林学大书法作品。

←新加坡南洋美术专科班，师生于校前合照留影。

其作品题材除了泥鳅，还有鲤魚、螃蟹、神仙鱼、金鱼和虾等等，都是他画作题材一时之选。

→《泥鳅》陈金沙

↑《虾》局部 陈金沙

↑《鲤鱼》局部 陈金沙

当时这群活跃的教师和画家以毕业于上海艺专、新华艺专、上海艺术大学等为主，还有几位是留学于法国巴黎的画家，他们强调贯通东西艺术，建立马新艺术的新表现形式，倡导和引领马新独具热带情调和多元文化特质的南洋美术风格。

第二次世界大战爆发，许多画家因为战乱逃离和失散，马新艺术发展也因此停滞，直到战后百废待举，南洋美专也于1946年复办，同时华人艺术研究会也重新展开。

↑《浴后》陈宗瑞 水墨 1952年

↑刘抗作品。

↑《上妆》鍾泗滨 油画 1951年

知识补给

↑林学大塑像

林学大（1893～1963）福建厦门人，是新加坡南洋美术专科学校的创办人之一。1916年毕业于福州省立高级师范艺术教育系。1936年从中国南来定居新加坡。1938年任南洋美术专科学校校长，一生为推动美术教育鞠躬尽瘁，有“南洋美术之父”的美誉。

三　马来亚独立后的艺术发展

五十年代初期，画家大多聚集在槟城与新加坡两地，槟城有杨曼生、阿都拉·阿立夫、蔡天定；新加坡则有鍾泗滨、刘抗、陈文希等画家，然而吉隆坡则较少有画家活跃于画坛，其中以1952年由英国人彼特·哈里斯（Peter Harris）成立的“星期三画组”（Wednesday Art Group）较为积极向会员介绍新的技法和灌输新的创作态度，并主张个人艺术创作潜能应该以独立意识和自由思考的方向去加以发展。

联邦艺术理事会是我国独立前最大的全国性艺术组织，在艺术发展中扮演着重要的角色，其成立于1952年主要推动艺术发展，鼓励艺术创作，提供艺术训练和促进社会对艺术的了解。之后，在联邦艺术理事会的负责人与法郎克·苏里文（Frank Sullivan）策划和向政府献议下，加上当时首相东姑阿都拉曼对艺术的爱好与远见，才促成我国官方于1958年正式成立国家艺术馆，为我国以后的艺术发展带来了深远的影响。

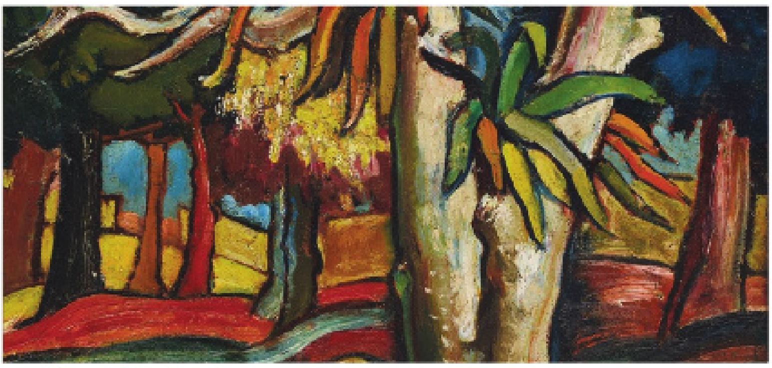
国家艺术馆创立初期1958年至1963年期间，联邦艺术理事会一直都是国家艺术馆的行政主持者，直到马来西亚成立后，国家艺术馆步入稳健阶段，推展艺术的工作才由联邦艺术理事会转移到国家艺术馆的身上，联邦艺术理事会也逐渐丧失其领导地位。在1969年举办最后一次常年展之后，便步入冬眠状态。最后于1975年决定结束会务并从1971年生效，它在我国艺术史上所扮演的角色，从此告一段落。

↑《码头》蔡天定　蜡染

↑《四季如夏的马来亚》杨曼生　水彩

↑《森林》鍾泗滨　油画

四 马来西亚民间工艺

民间工艺与我们的生活息息相关，其是经由人类活动和生活需求慢慢演变而成，在我国多元民族文化的国度里，更显得丰富多彩。民间工艺是在生活用品和活动中赋予美感和趣味性，与一般艺术品不同。

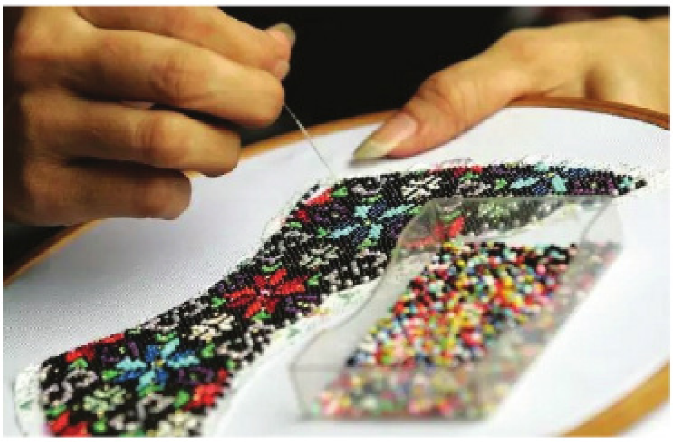
民间工艺的特征在于其有地域、种族、信仰等的不同因素，而产生属于当地特征的工艺品，如吉兰丹的皮影戏、印裔友族屠妖节的米粒图案（Kolam）、月亮风筝(Wau Bulan)、中秋节灯笼等等。

我国民间工艺大致可分为实用民间工艺、休闲娱乐民间工艺和文化习俗民间工艺。

1. **实用民间工艺：**既日常生活用品中具有美化和装饰性的物品，如传统服装、编织物品、蜡染花布、灯笼、锡器、陶瓷等。

↑我国过去因为盛产锡矿，而创造出许多精美的锡制工艺品。

↑一针一线缝制串珠鞋面。

↑娘惹妇女传统串珠鞋。

↑在传统娘惹服装(Baju Kebaya)上呈现精致绣花工艺。

→利用植物纤维，所编织出的马来传统生活用品。

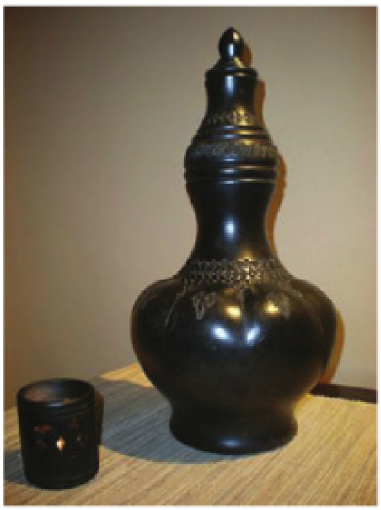

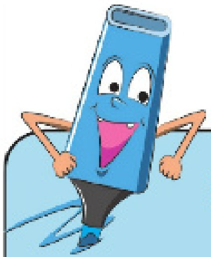
↑印度传统油灯容器。

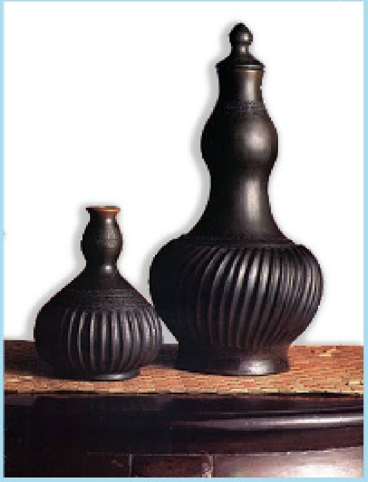
↑中式多层竹篮。

↑马来传统黑陶水瓶。

知识补给

马来传统黑陶葫芦（Labu Sayong）

在霹雳州江沙皇城的沙容村（Sayong），传承着一个超过百年的陶瓷工艺“黑陶葫芦”（Labu Sayong），从文献中可以追溯到十七至十八世纪，米南加保人迁居到江沙沙容这小甘榜，就有制作陶葫芦的工艺出现，是黑陶葫芦的发源地。

事实上米南加保人与葫芦没有直接关系，早期米南加保人更多是以水牛角壶做为容器，水牛也是米南加保人生活中重要的家畜，从米南加保的牛角建筑设计中，亦说明了他们对水牛的崇敬地位。

葫芦造型陶壶在十八世纪才开始有人制作，据说是由英国人传入沙容村，村民利用沙容河的黏土，以手做方式来制作葫芦造型陶壶，发展到现在则较多是以灌浆方式制作。

其传统烧成方式在早年人们用的是柴火，烧陶的过程分成明火和闷烧两个程序。明火烧时，把陶葫芦瓶口朝下，摆在竹子做成的架子上，底下烧柴，火势从弱渐渐转强，烧得差不多时，陶匠会用树枝敲打陶葫芦，从而判断成熟度。

明火烧结束后，陶葫芦会被放入预先挖好的洞里，以一层陶葫芦一层木柴的方式排列，最后点燃地面上的木柴，再把锌片盖在柴火上。

当所有柴火都烧成灰烬后，陶葫芦也烧好了，冒烟的陶葫芦取出后马上放入稻壳堆里熏烧，经过这一程序，陶葫芦表面就会变得黑而亮，散发内敛的华丽感。

壶身曲线柔和有致，壶面黑中带亮，是黑陶葫芦壶工艺特色，现已发展成为我国一项重要马来传统工艺。

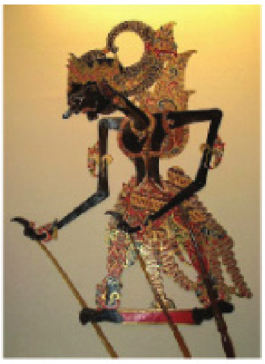
2. 休闲娱乐民间工艺：既装饰用途或是娱乐活动用途等的民间工艺，如剪纸、风筝、皮影戏、陀螺等。

↑传统中国风筝。

↑传统马来风筝。

↑皮影戏。

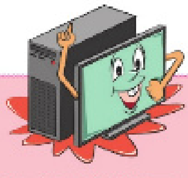
↑陀螺。

↑传统马来骑马舞的舞蹈道具。

←龙狮头的制做工艺。

跨领域学习：社会科

马来西亚文化遗产是根据《2005年国家遗产法令》（第645号法令）制定，由国家文物遗产局维护。根据其不同的特点，可分为遗迹、文物、海底遗迹和国家遗产几个部份。国家文物遗产局将文化遗产分为物质文化遗产和非物质文化遗产两个种类。其中，我国龙狮团所创造的高桩舞狮，也在2007年被我国政府正式列为国家非物质文化遗产，肯定了我国龙狮团多年来积极推动舞狮文化的价值与地位。

↑高桩舞狮表演。

3. **文化习俗民间工艺**：既宗教信仰和民族文化习俗活动中的物品、装饰品和祭祀用品等，如中元节纸扎品、屠妖节米粒图案（Kolam）、华裔喜庆绣球、印裔新娘手脚彩绘（Henna）等。

↑应用纸扎工艺制作宗教祭祀品。

↑兽面铜香炉在许多庙宇都可以看到。

↑中秋节灯笼。

↑印度教祭祀用油灯。

↑印度新娘在出嫁当天会用天然的植物汁液在手上绘制图案，此传统工艺称为Henna。

↑巫裔回教徒开斋节来临时，会制做精美火把，置于房子周围，并在夜间点燃。

↑巫裔同胞在房子外点燃火把迎接开斋节。

↑红绣球在华裔喜庆佳节时都会做为装饰用品。

↑第二届全国华文独中艺术营，新山宽柔中学学生的Kolam作品。

↑每逢印度传统佳节来临，就会看到友族在制作彩色米粒图案（Kolam）。

知识补给

印度米粒图案，印度南方人称为Kolam，印度北方人称为Rangoli，是源自印裔家庭妇女每天于门前撒米或用米绘制小图案喂食小鸟、昆虫的传统，其有布施纳福之意。在我国屠妖节（Deepavali）来临前夕，印裔家庭会把米染色，特别在家门前制作美丽的图案，他们相信色彩斑斓的图案能散发出美好的能量为家人带来好运。以此同时，也能作为迎接亲朋戚友到来，共庆佳节，布施纳福的图案，属于印度习俗文化中一种传统居家装饰手工艺品。

视频连连看
（请扫瞄QR码）

简易Kolam的制做过程。

视频发布者：
Bucketful Creation

随堂练习

选择题：

（　　）1. 独立前的马来亚，艺术家大多聚集在哪个城市？

A. 马六甲、槟城　　　　B. 槟城、吉隆坡

C. 吉隆城、新加坡　　　　D. 新加坡、槟城

（　　）2. 何谓“南洋美术风格”主张？

A. 倡议西学西用，东学东用；各放异彩，互不相通。

B. 贯通东西艺术，倡导热带情调和多元文化特质。

C. 主张西方艺术创作为主，东方艺术创作为辅。

D. 以东方媒材创作，强调东方人文精神的重要。

（　　）3. 下列何者，对联邦艺术理事会的叙述是正确的？

A. 国家艺术馆的前身是联邦艺术理事会。

B. 联邦艺术理事会会址就设立在南洋美专校址楼上。

C. 联邦艺术理事会是我国独立前最大的全国性艺术组织。

D. 联邦艺术理事会成立的目的是协助失业的艺术家找到工作。

（　　）4. 假设甲地区以盛产锡矿作为经济作物，下列所示何者最有可能是甲地区发展出来的民间工艺品？

A. 竹篮

B. 石雕狮子

C. 刺绣

D. 锡制茶叶罐

（　　）5. 下列图中所示，何者不属于文化习俗民间工艺？

A. 生肖剪纸

B. 印度教祭祀油灯

C. 木屐

D. 拜天公祭祀品

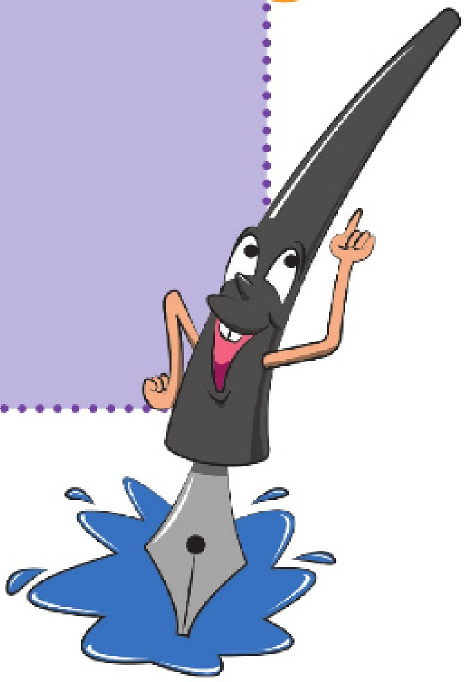

第4单元：静物素描（二）

学习目标

- ◆ 能够掌握铅笔
- ◆ 能够知道素描的基础原理

一　空间的表现

在平面的画纸上要画出空间与距离感，其与透视原理息息相关，只要能掌握透视原理，就能在画纸上准确的画出静物的空间和距离感。

在面对素描静物如何表现于画纸上，有以下几点要注意的：

1. 物体重叠：重叠的两个物体，轮廓线完整的物体在前，轮廓线被阻断的物体在后。

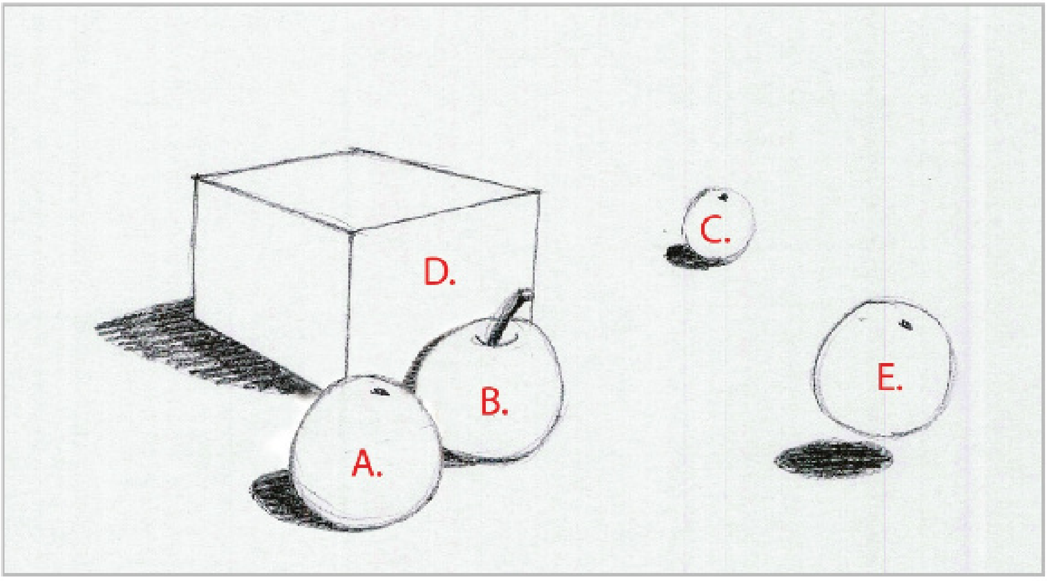
2. 前大后小：相同大小的物体，置于前者比较大，而置于后者较小。

3. 影子表现：影子的描绘可以表示物与物的空间距离或是物与桌面、地面的空间关系。

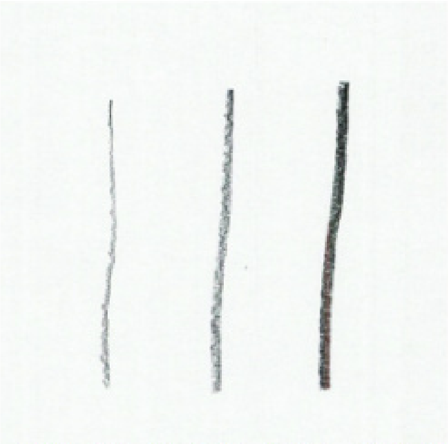
4. 线条深浅：深浅不同的两条线并列，深色旁的空间感觉较近，浅色旁的空间感觉较远。

5. 空气远近法：物体在空气中受到灰尘和水气的影响，在远处的物体看起来比较模糊，而近处的则比较清楚。因此在处理静物轮廓、明暗或表面肌理时，会因表现的清楚或模糊而产生远近感。为了加强空间感，可将近处的部分描绘清楚些，远处的部分可依次降低明暗调的对比度。

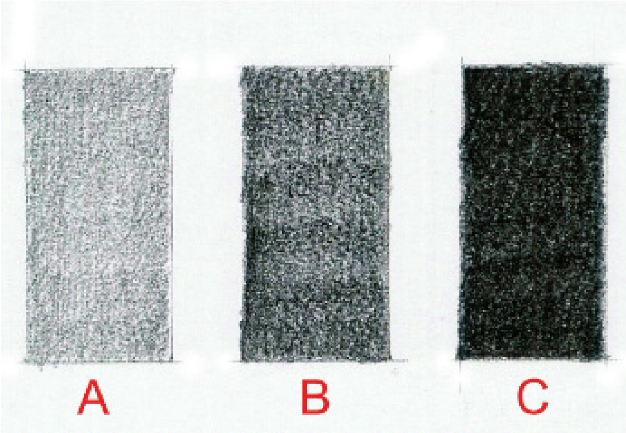
6. 透视法：以透视法来表现物体的立体空间感及环境物体的空间关系是非常有效的，其能让画面中静物前后关系呈现出前后距离的效果。

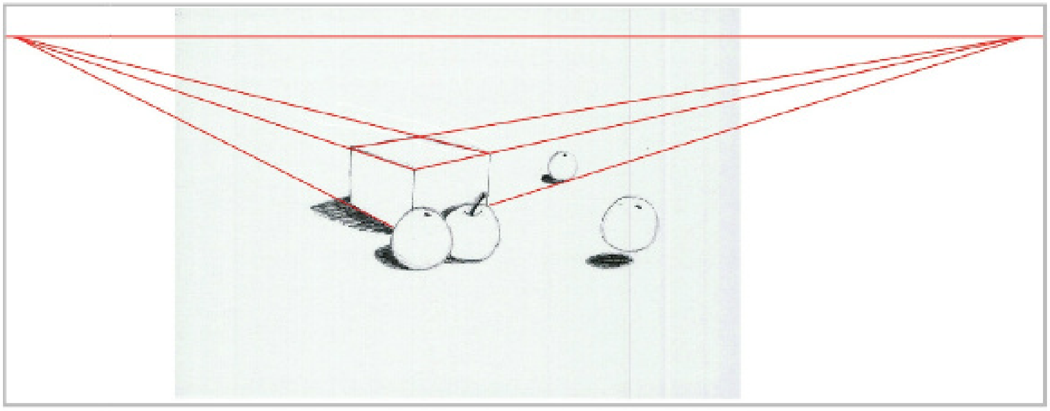
↑ · A在B之前，因为A阻断B的轮廓线。
· A大在前，C小在后。
· 从影子中可以看出A、B、C、D置于平面上，E则浮在半空中。

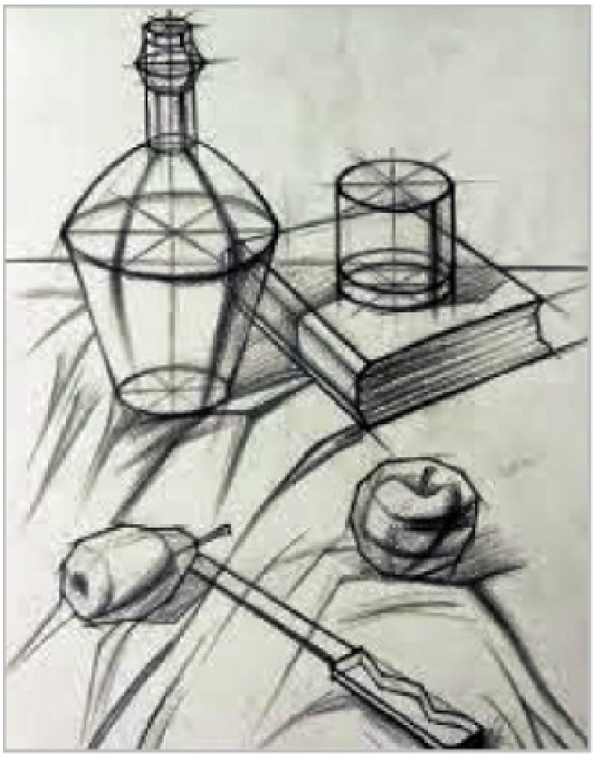
↑线条的深浅色表示远近，深色线近，浅色线远。

↑空气远近法：受到空气水气的影响，图中三个不同明度，大小相同的长方形，C的明度最低，看起来较近；A的明度较高，看起来后退而深远；B则介于A、C之间。

←透视法能有效表现出立体感，以及物体与环境的空间感。

↑画出合乎透视的静物轮廓，能有效表现出物体之间的适当空间关系。

↑静物空间表现。

←静物空间表现。

二　质感的表现

有光的存在我们才能看到物体，当光照在物体上经过反射，才能让我们清楚看到物体形态，并能感受到物体表面的质感。

物体的质感有坚、柔、硬、软、粗、细等，透过我们的触觉和视觉感应，就能知道物体的肌理质感。在画面上要呈现物体质感时，须以物体光泽、透明度、肌理之明暗对比现象的特征，呈现在平面上，成为表现质感的主要依据。

分析材质光泽、透明度与明暗对比现象：

1. 布：布的材质较无光泽，在光线照射下呈现柔和的反射光，在明暗对比中以柔弱的明暗调，来呈现出柔软皱褶的材质。

2. 金属：金属表面光滑，在光线照射下呈现出强烈反射的光泽，能将周围环境物体，强弱不同的明暗投射在金属面上，使其出现强烈明暗对比。

↑布的素描质感表现。

↑金属的素描质感表现。

3. 陶瓷：经釉烧的陶器表面光滑，但是光泽反射不如金属强烈，周围环境物体投射在陶器表面较不明显，故明暗对比不如金属强烈。

↑陶瓷的素描质感表现。

4. 透明玻璃：玻璃表面光滑会产生反射光泽，但玻璃的透明度产生穿透视觉，容易受周围环境物体影响，杯里的水也会产生折射效果，故要注意杯体产生亮光的明暗对比与穿透环境物体的明暗对比关系。

↑玻璃的素描质感表现。

5. 面包：面包表面粗糙产生光泽较涣散，受环境物体投射影响较少，表面粗糙对光的反射较发散，故明暗对比现象也较柔和，不会有强烈高光的现象出现。

↑面包的素描质感表现。

6. 帆布鞋：帆布的纤维交织产生的光泽柔和，而且造型扭曲，让其光线反射不一致，故明暗对比较不明显。

↑帆布鞋的素描质感表现。

7.（一）各种蔬果因为造型和表面质感不同，须要仔细观察分析，才能画出适当的明暗对比。

（二）青椒：青椒表面光滑，但是造型凹曲不平，故产生的明暗对比在某些区域会有强烈亮点，大部分区域明暗对比则较柔和。

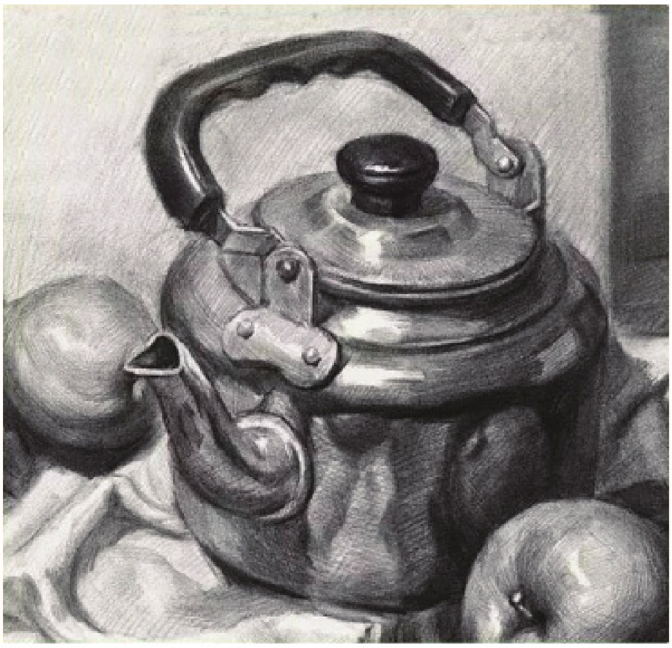

↑各种蔬果的素描质感表现。

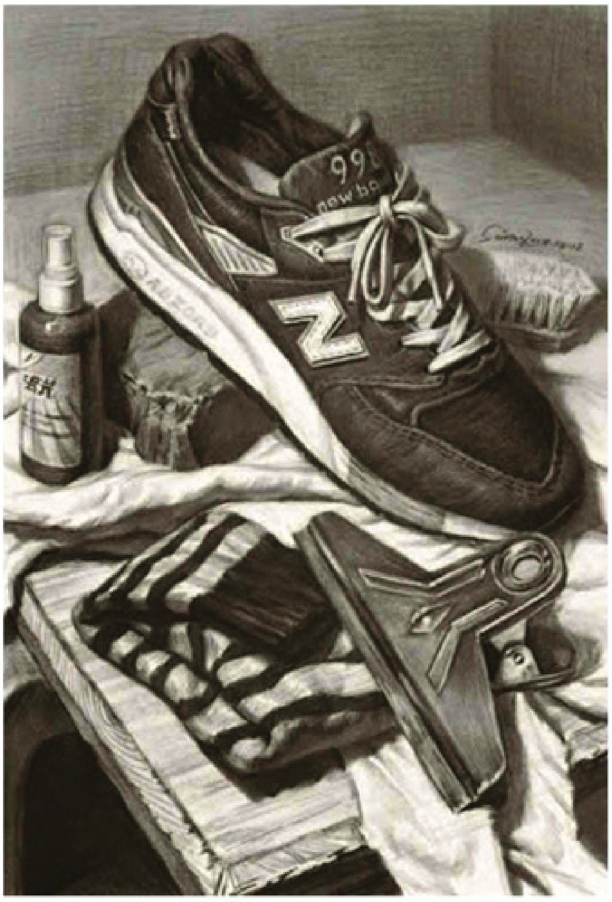

↑青椒的素描质感表现。

三　作品欣赏

↑静物素描　铅笔

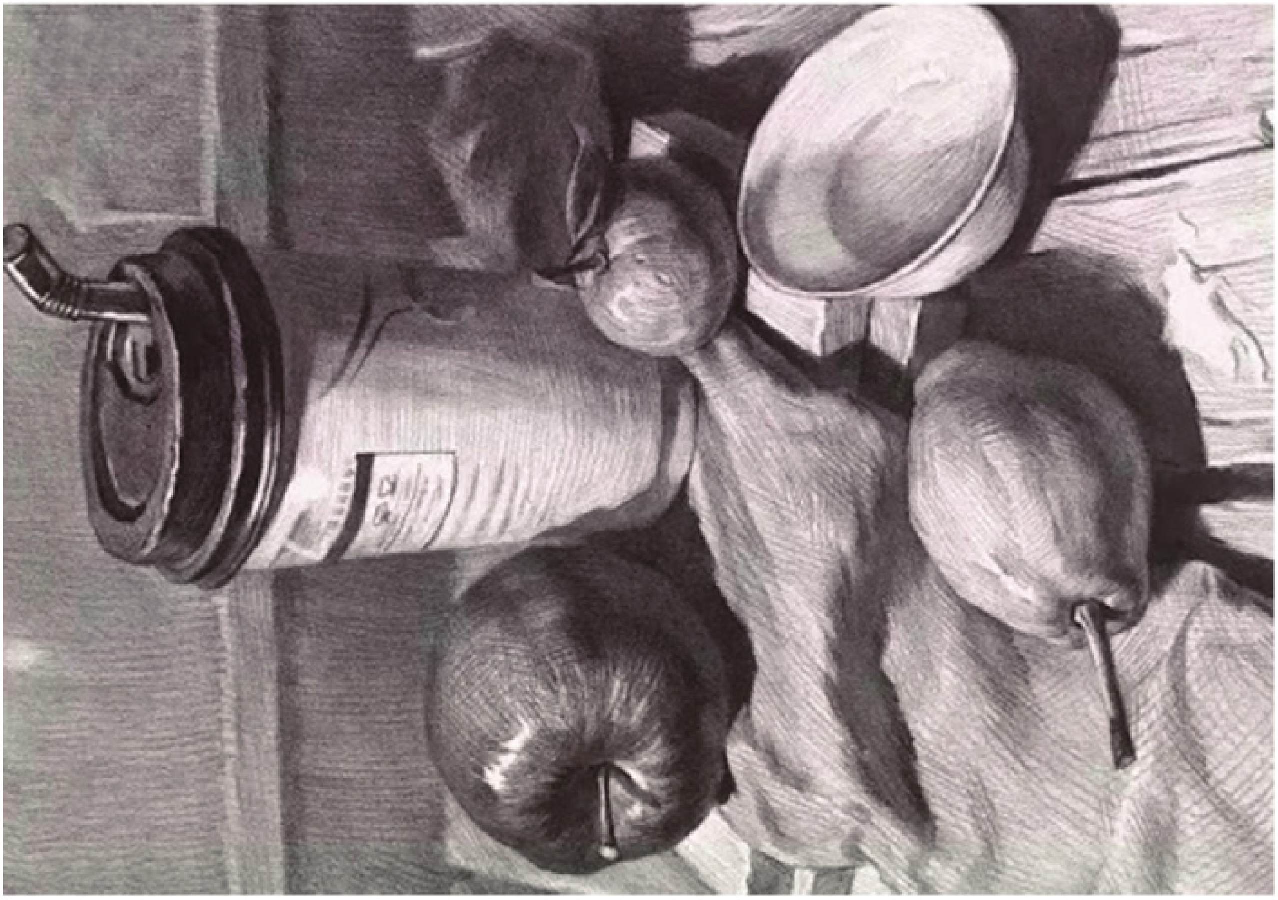
↑静物素描　铅笔

↑静物素描　铅笔

↑静物素描　铅笔

↑静物素描 铅笔

↑静物素描 铅笔

↑静物素描 铅笔

↑静物素描 铅笔

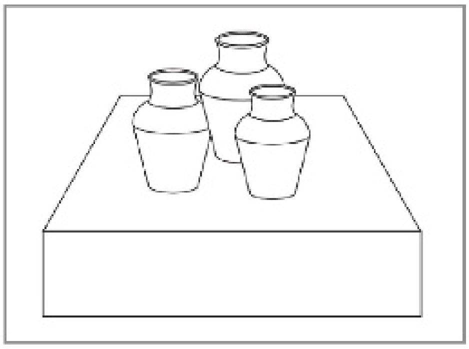

随堂练习

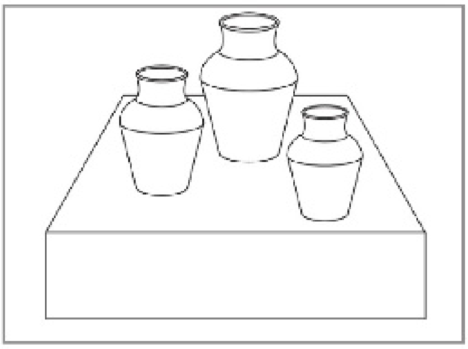
选择题：

（　　）1. 以下为三个一样大小的陶罐，所组成的静物构图画面，下列何者构图为正确？

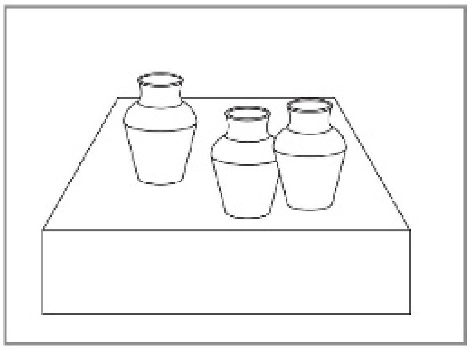
A.

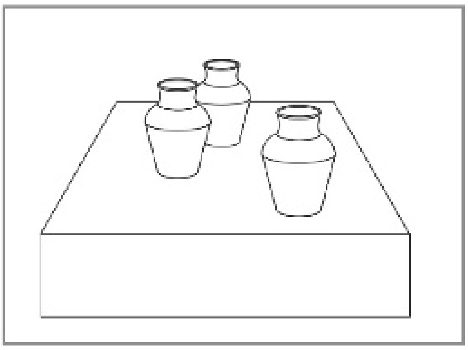
B.

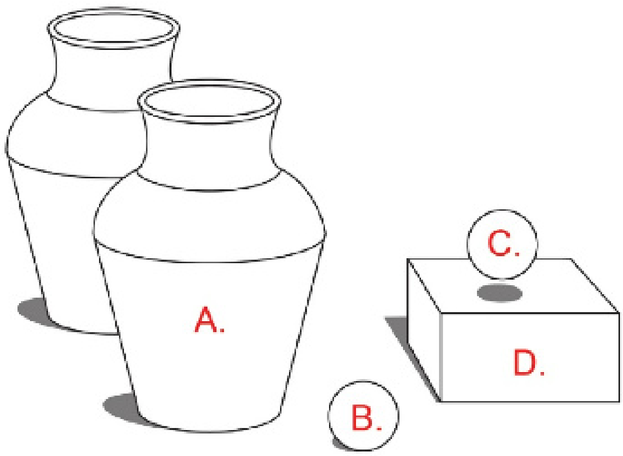
C.

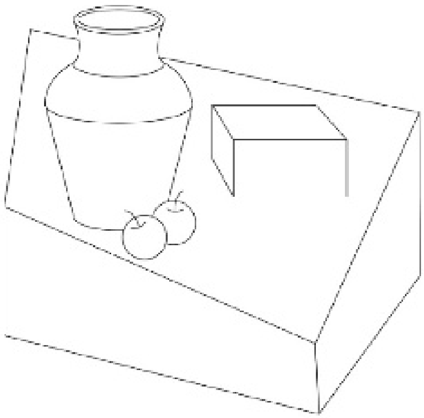
D.

（　　）2. 下图所示，何者静物是悬浮在空中？

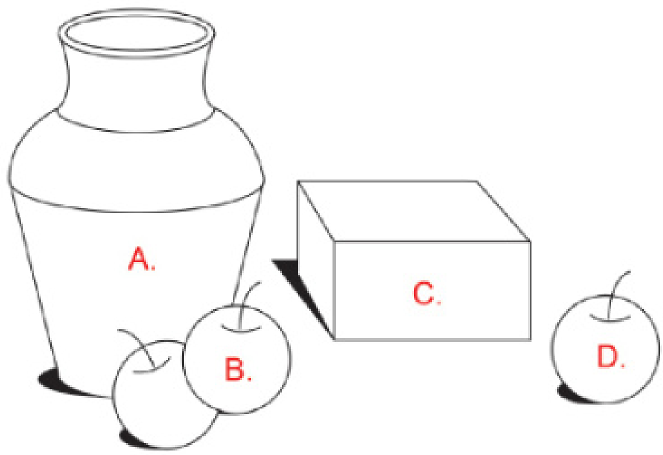
(　　) 3. 依据下图所示，下列叙述何者为错误的？

A. 静物台透视合理。　　B. 陶罐置于苹果后方。

C. 静物台上有四件物品。　　D. 两粒苹果前后置于台面上。

(　　) 4. 下图所示，何者静物轮廓线阻断是错误的？

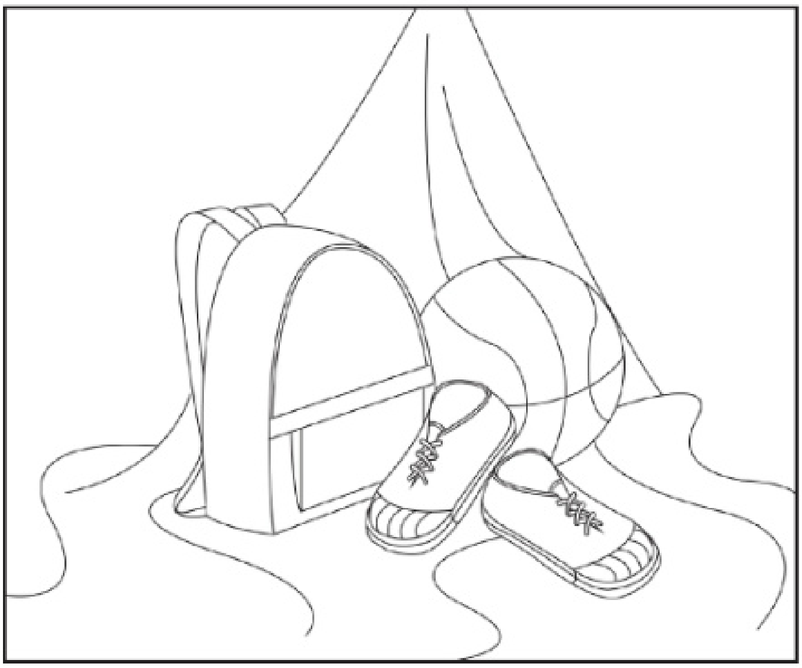

(　　) 5. 以下哪项条件，能让我们看清静物质感？

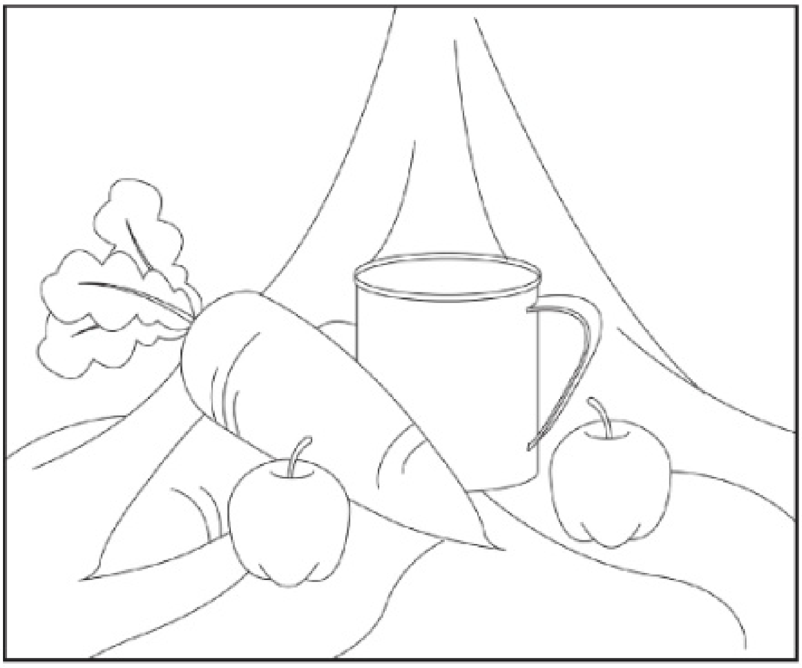
A. 时间　　B. 声音　　C. 空气　　D. 光

学习单：

1. 请以一颗篮球、一双白校鞋、一个背包，作铅笔静物素描一幅。
---在静物台上以一块白布衬底，布的一端悬在墙上，让其自然产生布纹。
---将静物置放在白布衬底上。
---静物可参考下图摆设。

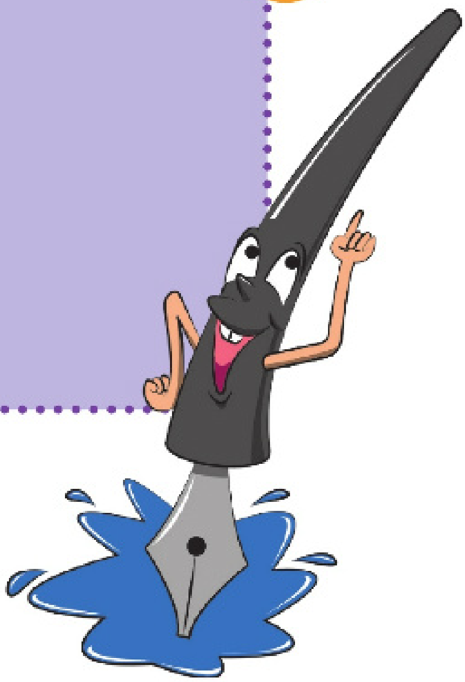
2. 请以两根白萝卜、一个钢杯、两粒苹果，作铅笔静物素描一幅。
---在静物台上以一块白布衬底，布的一端悬在墙上，让其自然产生布纹。
---将静物置放在白布衬底上。
---静物可参考下图摆设。

第5单元：水彩静物写生

学习目标

- 知道水彩发展背景
- 能够掌握和应用水彩技能
- 创造水彩绘画表现
- 欣赏水彩画之美感

一　水彩发展背景

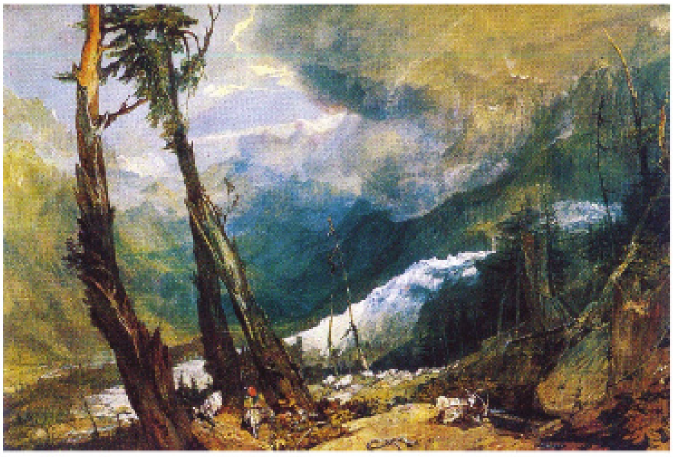
透过矿物颜料与水混合来进行绘画被认为是最早的水彩画行为，因此水彩画最早可以追溯到二万年前西班牙北部阿尔塔米拉洞穴的壁画，壁画上的野兽图案是用水混合矿物颜料所绘制而成。除此之外，西元前四千五百年前古埃及人在石膏上施以水性颜料来彩绘坟墓内部。由此可知水彩画是一种古老的绘画媒材。

在十六至十九世纪的水彩画可以看到不少动物画、植物画、风景画等作品，但是作品和表现技法并不多元，其中十六世纪的水彩画以德国画家杜勒（Albrecht Durer）的精细写实动物及植物画为代表，十九世纪水彩画则以英国水彩画家特纳（J.M.William　Turner）的水彩风景写生作品，最具代表性。

二十世纪后的水彩画发展，因为水彩颜料的制作和研发技术的进步，使得绘画工具与技法也更多元，让水彩画在西方美术发展史中，成为独当一面的绘画媒材，也成就了许多现代绘画的水彩画家。

↑《兔》杜勒（Albrecht Durer） 水彩 1502年

↑《夏莫尼的阿威伦冰川和泉源》
特纳（J.M.William Turner） 水彩 1802年

↑特纳（J.M.William Turner）水彩作品。

↑《静物》温特（Peter De Wint）水彩

↑《肯特郡诺尔公园雄鹿》
罗伯特·布尔斯（Robert Hills）水彩 1827年

↑《肯辛顿花园》
凯特·普兰提斯（Kate Prentice）水彩

↑《樱花草与鸟巢》
威廉·亨利·亨特（William Henry Hunt）水彩

↑《死去的猎物》詹姆士·哈尔迪（James Hary II）水彩 1867年

知识补给

约瑟夫·马洛德·威廉·特纳（Joseph Mallord William Turner，1775年—1851年）是英国技艺精湛的著名艺术家之一。其作品以光线明亮且富有想象力的风景及海景而闻名。作为一个多产的艺术家，特纳创作了几千幅素描、雕版画、水彩画及油画。他对光线及色调的兴趣超过形体，这为日后印象派画风格的形成奠定了基础。

↑《诺森伯兰郡的神圣海岛》特纳 水彩

二　认识水彩工具

1. 颜料：水彩颜料是色料加甘油、胶、水等调制而成，可分为透明水彩和不透明水彩（如广告颜料），市面上较常见的包装以锡管、塑胶管（罐）装最常见，除此之外，还有块状的干性颜料，只需要沾水加以溶解即可使用。

品质好的颜料会呈现均匀细致、黏性强、色彩饱和、溶水性佳的特性。

↑管装的水彩颜料。

↑广告颜料（不透明水彩）大多是以小罐装。

↑块状干性水彩颜料，只需沾水溶解即能使用。

2. 纸张：水彩画纸表面宜粗糙，吸水性慢，能耐笔涂刷与修改。纸面粗糙增加含水性及减缓水分的流动，而吸水性慢则方便渲染或融合效果。

↑专业水彩纸，纸面较粗糙增加含水性及减缓水分流动，如图中右上角的纸质。

3. 画笔：选择水彩画笔时，应以笔毛能充分的含水及有弹性，上色后能快速恢复原状者为佳。画笔笔头的形状以圆笔、扁笔最常见，尺寸从最小0号、中型以8至12号、大型则由14号开始算起。

↑圆头水彩画笔。

↑扁头和特殊笔头水彩笔。

4. 调色盘：以放置颜料和调色之用途，在调色过程中要准确掌握色调和明度，以白底的调色盘最为理想。

↑调色盘以白色底较为理想。

5. 其他工具：洗笔罐、抹布、海绵、胶带等，视个人作画习惯来使用。

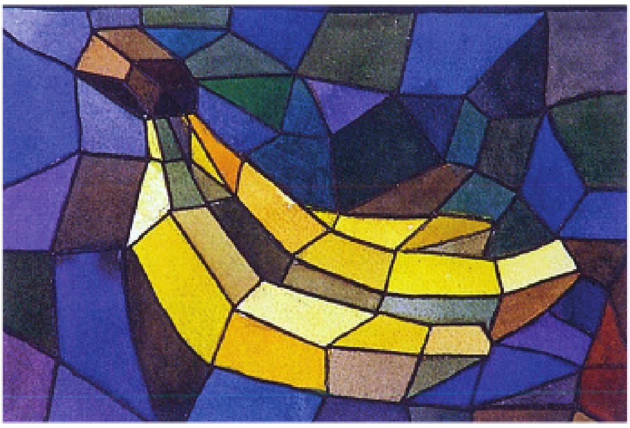
↑用多间隔的洗笔筒或两至三个杯，来区分为洗笔水和调色用水较为理想。

三　基础画法

水彩画是用水与颜料调和做为彩绘表现的艺术创作。水彩画大致分为两种类，一是透明水彩，另一是不透明水彩。

在水彩表现技法上有平涂法、重叠法、缝合法、渲染法、干笔法，较为普遍应用在绘画创作上。

1. 平涂法：将画面分成几个区域，每个区域均匀的平涂一种颜色，不做明暗深浅变化，较常用在图案与设计图创作上，水彩静物写生较少会应用平涂法表现。

↑以平涂法画香蕉。

2. 重叠法：标准重叠法必须等第一层底色干后，才可以叠第二层，第二层干后再叠上第三层，要注意的是，由浅而深叠色，每一次都要等底色干后才能进行，如果在底色未干时叠色，笔上的水分又太多，则会将底色排开，开成一个难看的水渍，就失去了水彩画明快的优点。

↑以重叠法画香蕉。

3. 缝合法：顾名思义，缝合法就是将两个并置的色块，像缝衣服般的接合在一起，缝合法则是色块与色块间的边界是湿而朦胧的，色彩之间的渐变是自然流畅的。

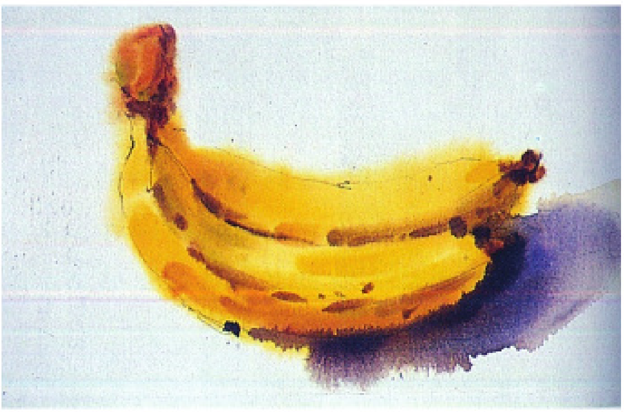

↑以缝合法画香蕉。

4. 渲染法：又称湿中湿画法，在干或湿的纸面上，趁颜料未干时，继续加色彩或重叠，让色彩自然融合和晕渲，有水分流畅朦胧的效果，很适合表现雨景与雾景。

5. 干笔法：又称干擦法，是将画笔里边含的水分减到最少，然后沾上颜料，在画纸上干擦笔触，很适合表现粗糙质感。

↑以渲染法画香蕉。

↑以干笔法画香蕉。

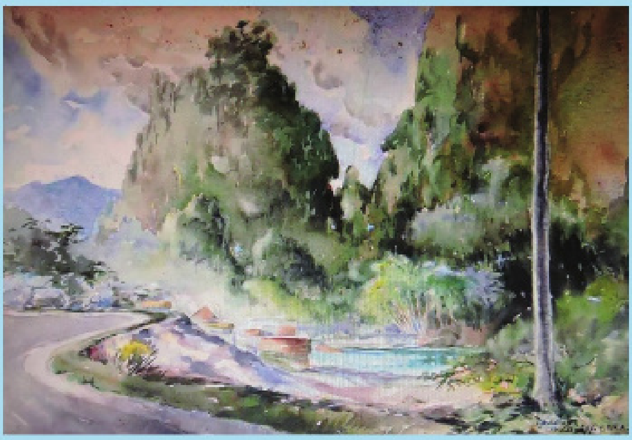

知识补给

阿都拉·阿里夫（Abdullah Ariff）（1904年-1962年）出生于马来亚，槟城，为我国独立前水彩画先驱画家，也是我国独立前唯一入选成为英国皇家院士的画家（F.R.S.A）。1956年受邀到法国巴黎举办个人画展，1959年受邀访问美国华盛顿。作品广获国外好评与收藏。

↑阿都拉·阿里夫

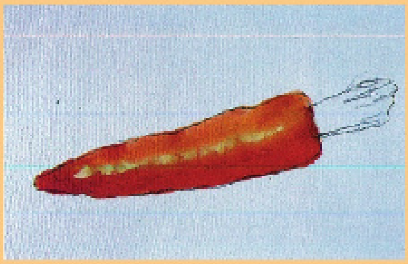
↑《On the Road》阿都拉·阿里夫 水彩 1954年

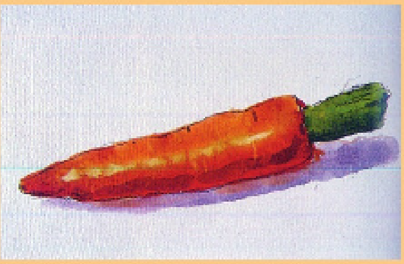
↑《Through Jungle Waterway》
阿都拉·阿里夫 水彩 1956年

四　水彩静物示范

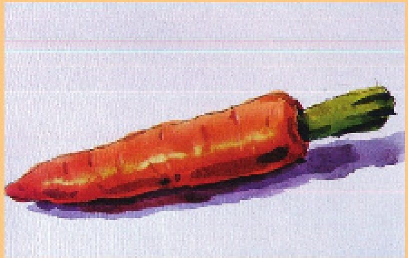
1. 红萝卜：红萝卜表面有些纹理，其圆柱造型也只是把圆球体的明暗层次拉长而已。

↑（一）以清水润亮面的条状高光，随即以橙色、橙红色画亮面与暗面，暗面中加上微红褐色。

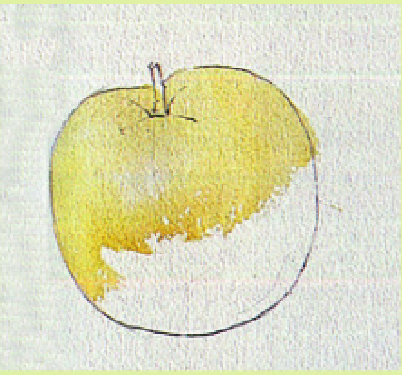

↑（二）以树绿加点黄橙色画绿茎部份，暗面则以微量的靛青加强。再以钴蓝与正红的混色画影子。用重叠法画“峰”。

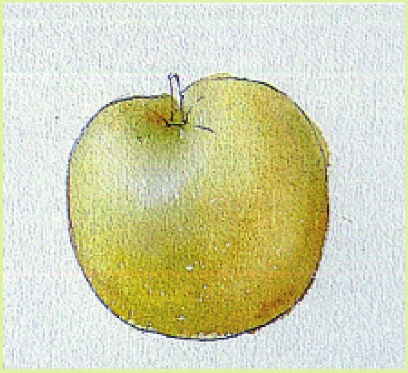

↑（三）修饰绿茎部份，画红萝卜表面的纹理，并叠第二层影子，完成。

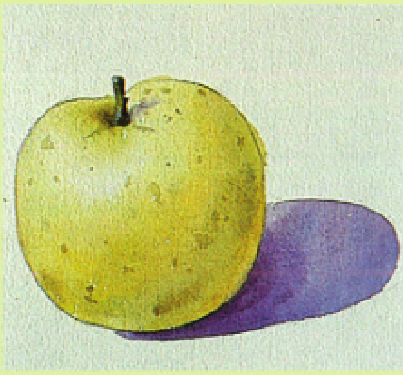
2. 梨子：梨子的色彩非常清澈，身上有细微的斑点。

↑（一）以清水润亮面的高光处，随即以黄绿、银灰和微量红褐色画中间调。

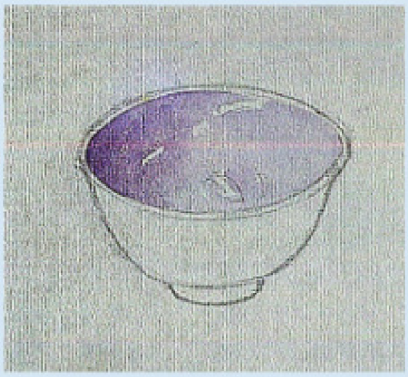

↑（二）以更浓的色彩画暗面，并加深果蒂凹陷处的颜色。

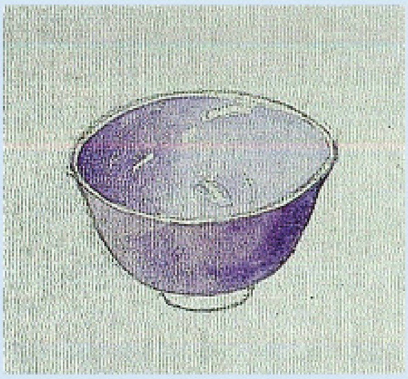

↑（三）未干时以小笔轻点一些斑点，并以灰蓝色、红褐色画明暗交接处。干后，以灰蓝及红褐色画蒂及其阴影，再加画些微斑点及梨的阴影。

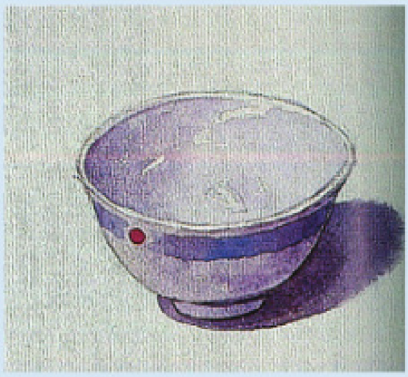
3. 瓷碗：瓷制的物品有像玻璃般锐利的反光，但没有玻璃的透明，借明暗位置的相反，可以分出碗内和碗外。

↑（一）以深蓝色、红色的混色画出碗里，留出不规则的高光。

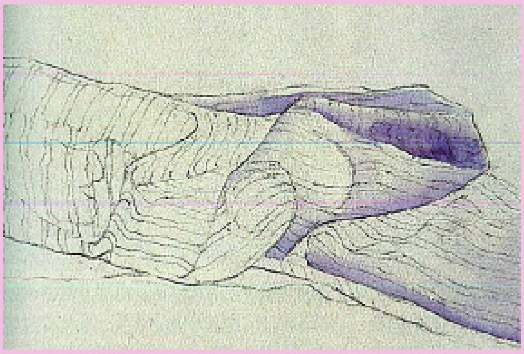

↑（二）以左亮右暗的明度画碗外，内与外间则留出一道碗边的厚度。

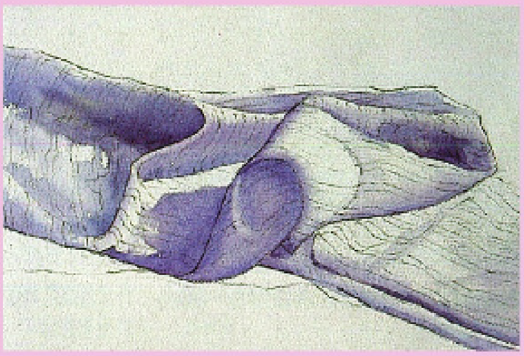

↑（三）画出碗底及碗外的花纹。在影子区的末端润点清水，随即用缝合法画出影子。

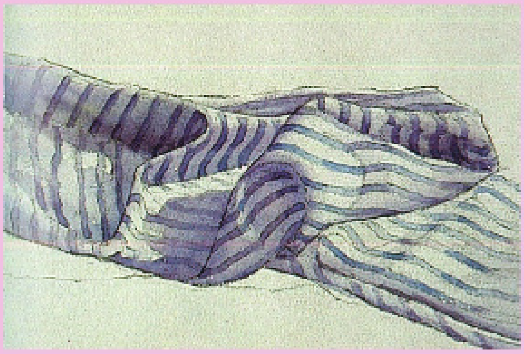
4. 布：布的柔软转折是圆柱体的合成，逐步缝合色彩画出渐层的明度，待干后，再画上条纹。

↑（一）以钴蓝、深蓝与红的混色分区域画出布的底色。

↑（二）仔细分析准确的明度，一块块缝合出布的转折变化，朦胧渐层处可预先打水润之。

↑（三）一条条地画出布纹，布纹本身也随着转折而有明暗变化。

↑（四）以钴蓝、黄褐、黑褐之混色，用排笔或宽笔刷去缝合背景，并做出少许的明度变化。

五 作品欣赏

↑《静物》水彩。

↑《静物》水彩。

↑《静物》水彩。

↑《静物》水彩。

↑《静物》水彩。

↑《静物》学生作品 水彩。

↑《静物》林政伯 水彩 1998年。

↑《静物》水彩。

↑《星花奔放》蓝荣贤 水彩 1998年。

↑《静物》水彩。

↑《静物》水彩。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下列叙述中，何者属于水彩绘画创作？

A. 志强将颜料与油混合后，在画布上做画。

B. 秀敏画了一幅铅笔素描在校庆画展中展出。

C. 伟明用钢笔快速记录眼前风景于速写本上。

D. 燕馨将颜料与水混合后，在画纸上做画。

（　　）2. 下列何者不属于水彩画所需的基本工具？

A. 画纸　　B. 水溶性颜料　　C. 雕刻刀　　D. 调色盘

（　　）3. 永胜在画静物水彩时，以_______将画面中的背景润湿后彩上颜色，主体静物则以_______待颜色干了之后，再叠上另一色彩。

A. 渲染法、重叠法　　B. 平涂法、缝合法

C. 渲染法、平涂法　　D. 缝合法、干笔法

（　　）4. 下图所示，何者为不理想的水彩绘画工具？

A. 画笔

B. 调色盘

C. 颜料

D. 画纸

（　　）5. 下列作品中，何者属于水彩画？

A.

B.

C.

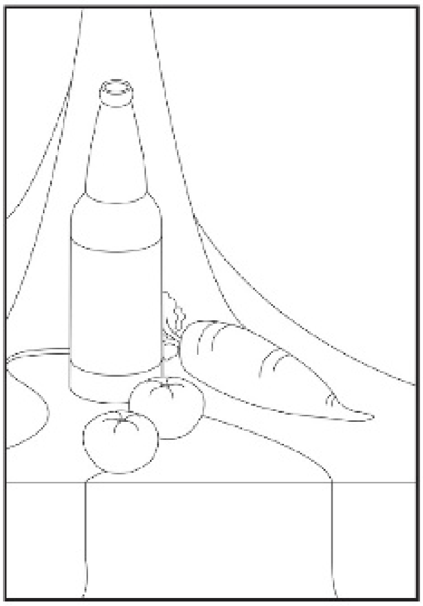

D.

学习单：

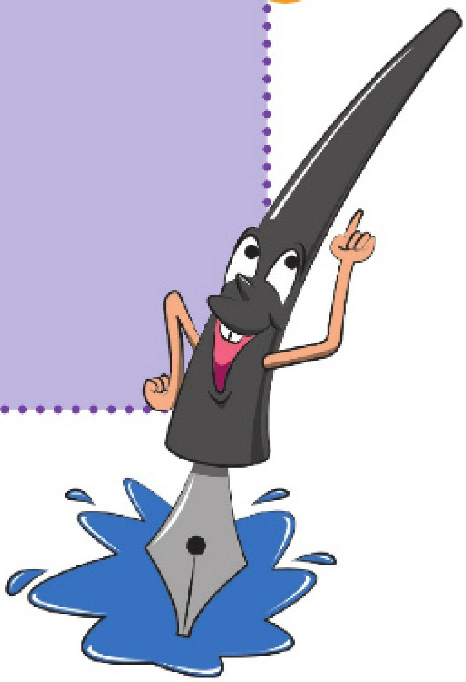
1. 请以一支空酒瓶、一条白萝卜和2粒红蕃茄，作水彩静物写生一幅。
——在静物台上用一块浅色衬布，一端拉高以不规则的摆放在台上。
——静物可参考下图摆设。

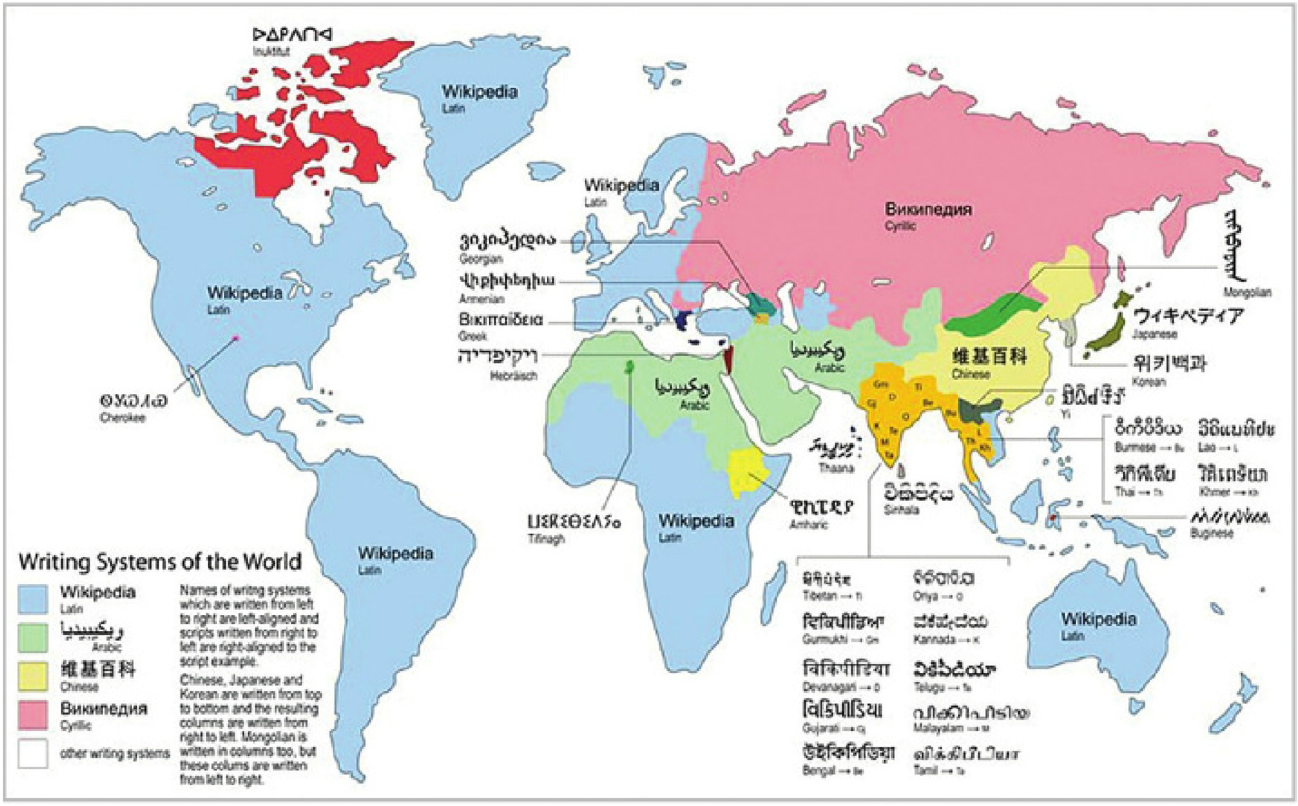
第6单元：美术字

学习目标

- 知道美术字的生活应用
- 知道中英文字体的特征
- 应用和分析美术字造型
- 能够创造新颖的文字造型

一 文字之美

↑目前世界各国主要使用的文字分布图。

世界文明的发展与文字息息相关，因此全世界各族群都发展出属于自己的语言文字，文字是人类沟通和传递信息的符号，从结绳记事、篆书、古埃及文、爪夷文、淡米尔文等文字的演变过程中，都是透过造型符号来传递和记录信息的方式。

文字与美术的结合透过造形、色彩、编排的应用，能给人不同的视觉感受，增添观众的注意力，如广告牌、包装、宣传海报等都会大量应用美术字来美化画面，用以吸引消费者。

↑结绳记事。

↑篆书印章。

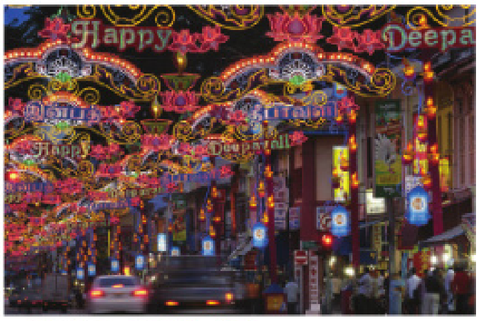

↑古埃及文。

↑爪夷文广告字。

↑淡米尔文街灯装饰。

↑中文广告牌坊。

↑日文广告字。

↑英文广告字。

二　文字与生活

文字融入我们的生活成为不可或缺的传播媒介，其中依据文字使用的情形可以分为以下三种：

1. 可读性：可供阅读的文字，着重易读性及可读性，例如书籍、报纸、杂志的内文。

← 杂志封面中的副标题为可读性文字。

→ 可读性文字在杂志页面里的排版。

2. 形象识别：着重辨识性及注目性，例如招牌、企业标准字、广告标题等。

↑标准字较常被企业用在统一形象之用。

董總
DONG ZONG

↑董总注册商标所使用的标准字型。

↑连锁商店招牌都以标准字来统一其企业形象。

Maybank

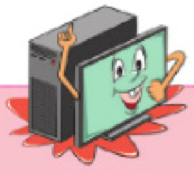
↑企业标志与标准字结合一起，属于形象识别。

↑餐具上的标准字，有助于提高企业统一形象的辨视度。

↑标准字应用于餐牌上。

跨领域学习：社会科

根依马来西亚国地方政府条例，商店招牌上的马来文字体必须比其他语文字体显眼，以凸显马来文国语的地位。然而商家以中文字作为注册商标（Trademark），则不包括在这项条例里。

3. 美感艺术：可供品味的文字着重美感及视觉效果，如东西方的书法，或因特殊需要所设计的文字，如吉祥文字、装饰文字等。

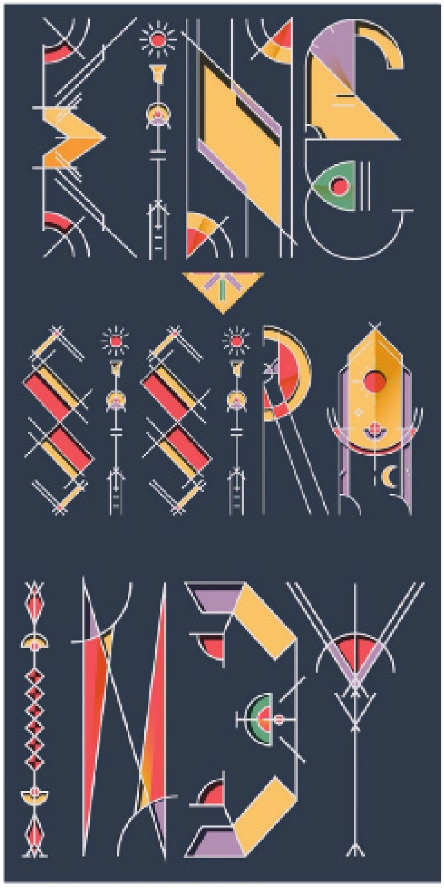
上述对文字的分类，往往会依据需求而有不同的组合变化，在生活中并非单独使用，其不仅丰富了内涵，也让文字在我们生活中展现了多元视觉设计的面貌。

↑招财进宝组成的文字装饰图案。

↑开斋节贺语文字装饰图案。

↑英文文字造型设计。

↑球队标志与美术字的结合。

↑球队标志与美术字的结合。

↑印章中的文字，在古代是作为皇帝识别印章，具有辨识功能，现在印章多属美感艺术型较多。

↑Merry Christmas，美术字设计。

↑手绘POP美术字，具注目性和美感。

↑春、夏、秋、冬，美术字设计。

↑零食包装的美术字应用。

↑海报中美术字应用。

↑海报中美术字应用。

↑海报中美术字应用。

↑以美术字作为标志。

↑红包封的美术字。

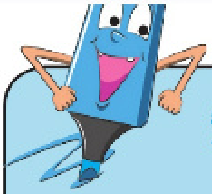
↑卡通动画美术字应用。

三　中文美术字

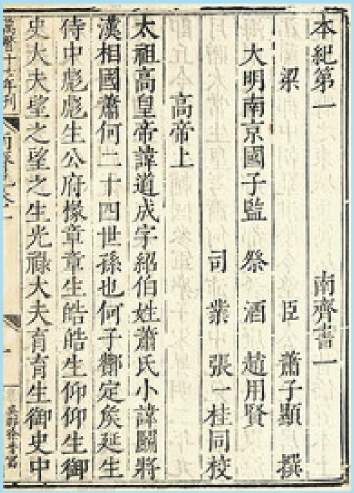
中文字的发展年代久远，故在中国书法演进中逐渐的发展出不同的字体风格，并一直沿用至今。

如今当我们打开电脑字体使用时，则可以看到楷体、宋体、仿宋体、隶书、黑体等不同的中文字体等，在本单元我们只介绍宋体、黑体和变体三种字体。

知识补给

宋体与明体之争：宋朝时因为活字印刷术盛行，将楷书的书法以刻版制成“横细竖粗撇如刀，点如瓜子捺如扫”的字体，是宋体字的基础开始。之后由于宋体字盛行于明朝，日本更于19世纪制造铅字字模，称此字体为“明朝体”，并且就一直被沿用到电脑字体时，亦称为“明体”，故此字体在80年代的电脑字体中是标示为“明体”，现在中国则统一称为“宋体”，因此简单的说宋体就是明体，明体就是宋体。

本紀第一　南齊書一
梁　臣　蕭子顯　撰
大明南京國子監　祭酒　趙用賢
司業　張一桂　同校
高帝上
太祖高皇帝諱道成字紹伯姓蕭氏小諱鬬將
漢相國蕭何二十四世孫也何子酇定侯延生
侍中彪彪生公府掾章章生皓皓生仰仰生御
史大夫望之望之生光祿大夫育育生御史中

↑《齐书》一页，明朝南京国子监版本。

1. 宋体

宋体又可分为老宋体和仿宋体。老宋体的特点是字形正方，横画细，直画粗，横画和折画的右上方有顿角。

仿宋体为仿制宋代版本的一种字体，其特点为字形略为细长，横直笔划粗细相近，起笔、落笔都有顿角，给人瘦劲、秀丽的感觉。

↑老宋体美术字的基本笔画。

↑老宋体字型。

↑仿宋体字型。

←包装上宋体字的应用。

2. 黑体

黑体美术字的特点是各笔画的粗细一致。黑体又分方黑与圆黑。方黑体的笔画是方头方尾，字体方正，醒目有力，适合用在标题或特别强调的地方。

圆黑体从黑体字衍化而来，其笔画是圆头圆尾，比较圆润不呆板，具有现代感。

虽然黑体字的各笔画宽度大体一致，但不是绝对强求一律的。笔画多的字，在其长与短、横与竖，笔画的粗细之间，可作适当的调整，以使整体统一。

↑黑体字美术字的基本笔画。

↑各黑体的字型。

↑黑体字在平面广告上的应用。

3. 变体

变体字是以宋体和黑体作为基础，衍生变化而成。其字体形式变化多元，让人具有设计感、视觉感，亦可融入插图元素于字体中，让整体字型变化多元、又活泼。

除此之外，配合现代潮流趋势，结合数位科技所设计的变体字体在造形与特效都更加灵活有变化，如手绘POP字体也可成为电脑字型使用的变体字之一。

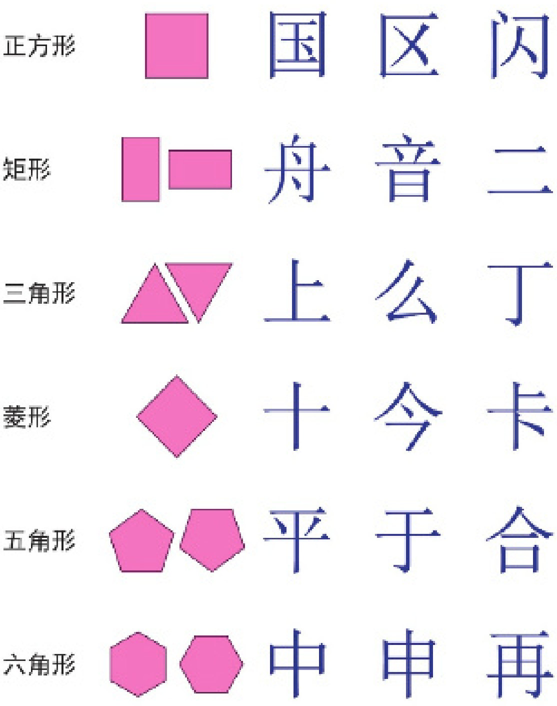

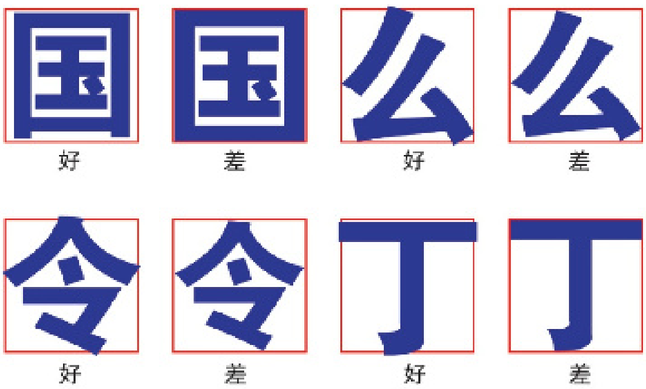
4. 中文字造型与排列须知

中文美术字的笔画造型简繁不一，字体会形成不同的外形，如正方形、矩形、三角形、菱形、五角形、六角形，因此外形不同，字与字在排列时，各别字体的大小就必须适当地伸缩调整字间距离，否则会形成字距不一致，有些字排得较紧密或有些较疏松不均衡现象。

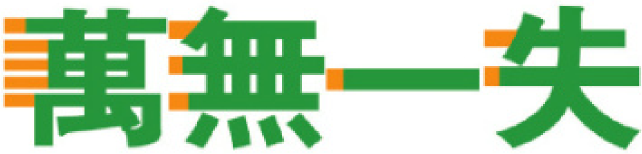
另，在同样规格的字格内，有些字体保持满格，某些字体则必须缩格或出格，否则设计出来的字体就会看起来大小不一，参差不齐。

↑中文字的外形。

↑中文字经过调整与未调整的比较。

↑依据字的笔画多寡适当调整笔画粗细。

四　拉丁字母美术字

拉丁字母的书写不如中文美术字书写得复杂，其只要正确画写出26个字母的造型，就可算是有效掌握美术字的基础写法。

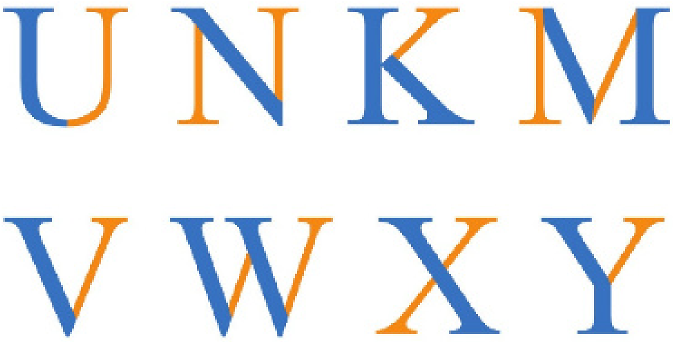
在拉丁字母美术字中需要注意的是每个字母的大小、宽度比例、笔划粗细的调整，以及字母与字母的间隔排列调整即可。在本单元中只介绍罗马体（Roman）、哥德体（Gothic）和变体三种类型。

1.罗马体（Roman）

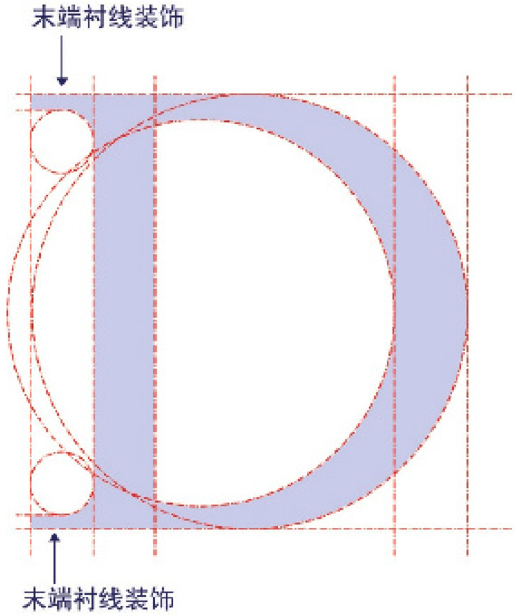
罗马字体的主要特征是横的笔画细，直的笔画粗，笔画的末端有衬线的装饰，不过有些字母的笔画粗细是例外，如M、N、U的直画有些是细的；有些字母斜线的部分也有粗细之分。

↑罗马体。

↑罗马体中直画和斜画为细笔画的范例。

↑罗马体“D”字母外框描绘方法与衬线装饰。

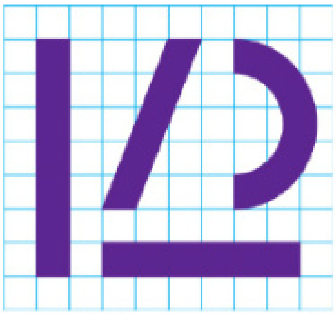

2.哥德体（Gothic）

哥德体由垂直、横直、斜直和圆弧等四类线条所组成，其横直比例一般上都是3比5，特殊的“W”是5:5、“M”是4:5、“I”是1:5、“Q”是3:6。

↑哥德体美术字A至Z字表。

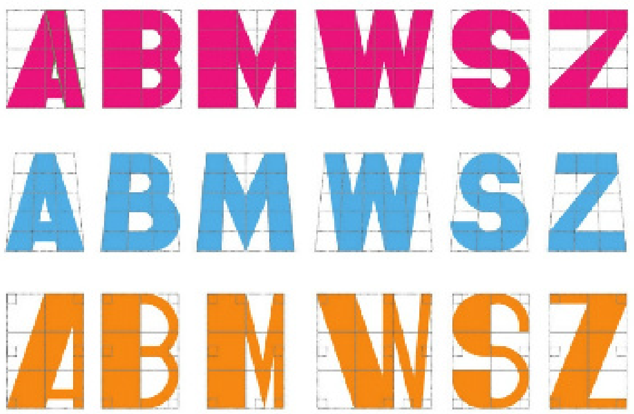

↑哥德体是由垂直、横直、斜直和圆弧等四线条组成的。

3. 变体

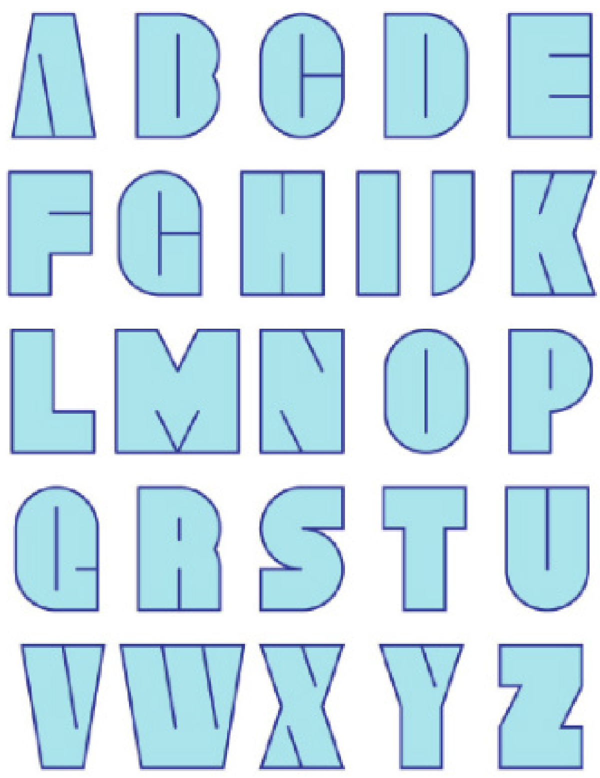
拉丁字母的变体字是以罗马体与哥德体作为基础，再从其结构中变化衍生出各种变体字。拉丁字母的变体创造较中文字容易掌握，只要清楚了解26个字母的字型结构就能创造出各式造型独特的拉丁字变体字母。

↑以哥德体为基础衍生出的变体字。

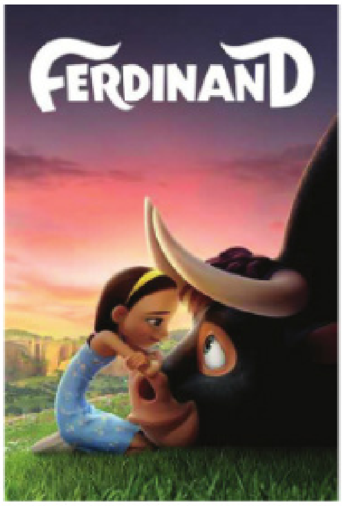
↑掌握罗马体字型结构就能设计出一套变体拉丁字母系统。

↑变体字。

↑在电脑字型中也能找到设计巧妙的拉丁字母变体字。

↑动画电影海报中，设计出更贴切电影主题的美术变体字，应用在电影海报宣传中。

↑动画电影海报中美术字设计。

↑可口可乐美术字设计已成经典。

↑以哥德体造形结构为基础，进行变体美术字设计。

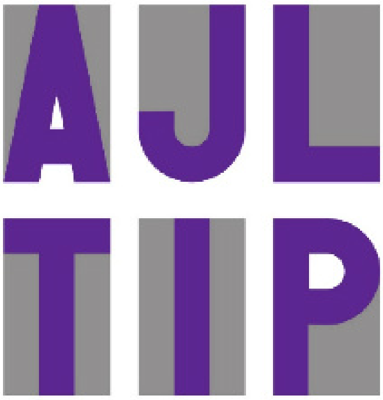
↑零食商品变体美术设计。

←以TGV字母进行变体字设计，将两组不同的文字造组成一个商标设计。

4. 拉丁字母美术字排列须知

拉丁字母只有26个字母，要清楚掌握每个字母的外型并不困难，由于某些拉丁字母的外形是缺角的，如上缺角的“A”；左上缺角的“J”；右上缺角的“L”；下缺角的“T、V、Y、W”；右下缺角的“F、P”，以及瘦长型的“I”，因此，当字母与字母组成文字时，在排列上要作适当的间距调整，否则就会让人感觉间距不等、偏颇、有欠和谐的视觉现象。

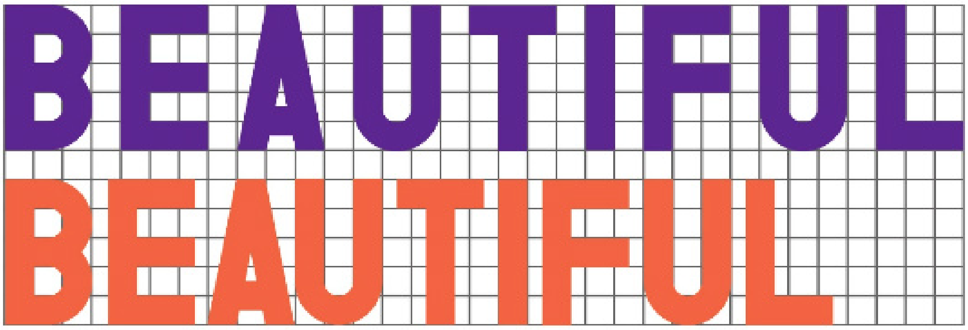
↑灰色区块为拉丁字母外型缺角的部分。

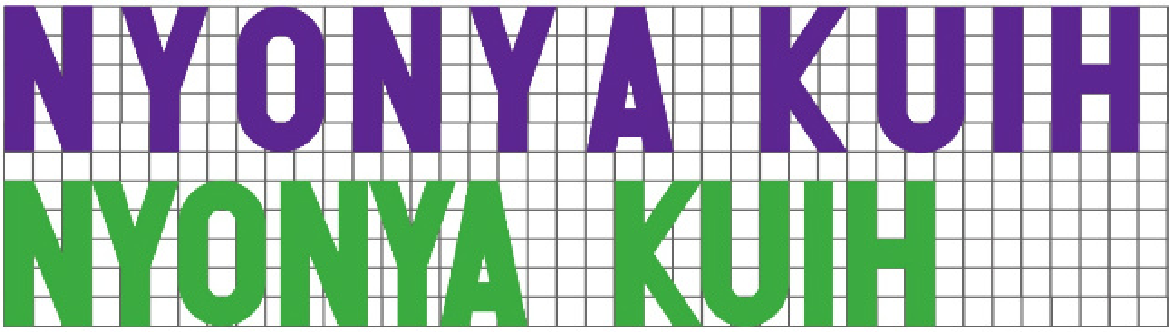
↑等距的字母间距，会出现不和谐的视觉现象。

↑字母与字母因造型不同，其间距要做适当调整。

↑Beautiful（上排紫色字样）等距的字母间距，让人感到疏离感；（下排橙色字样）依据字母外型，做适当的距离调整，视觉上更为完整。

↑“Nyonya Kuih”中有“Y”，“A”缺角字和“I”瘦长的字型，（上排紫色字样）等距排列效果松散，（下排绿色字样）依据字母外型，做适当调整，视觉感和可读性更加完整。

跨领域学习：体育

↑东京奥运会标志。

奥林匹克运动会，简称奥运会，是国际最高等级综合型体育赛事，由国际奥林匹克委员会主办。赛会每四年举办一次，其奥运精神象征着全世界和平与友谊。

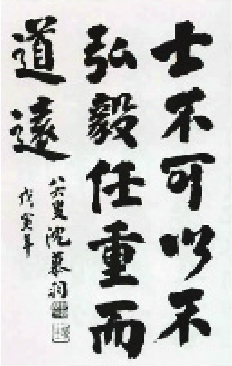
2020年东京奥运会，因2019冠状病毒疫情（COVID-19）影响世界人类健康，导致该年赛会延期至2020年之后举办。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 下图所示，何者属于“形象识别”美术字应用？

A.

B.

C.

D.

（　　）2. 下图所示，何者包装的中文字应用属于“宋体”字？

A.

B.

C.

D.

（　　）3. 下列所示，何者中文字形属于“三角形”？

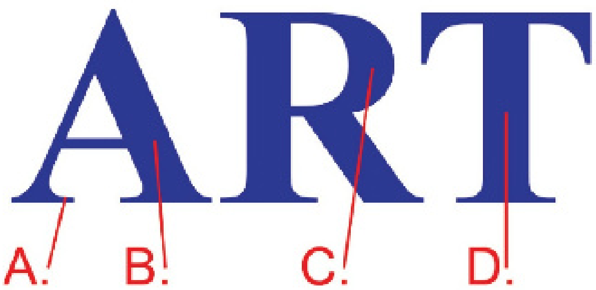
A. 一

B. 下

C. 木

D. 团

（　　）4. 下列所示，哪一个标示位置是属于罗马体的“衬线装饰”？

（　　）5. 下列所示，拉丁字母外型是属于“上缺角”字母？

A. A

B. V

C. I

D. N

学习单：

1. 请在日常生活中的杂志、报纸、平面广告、包装、招牌等，收集中文字或拉丁字母在其中的美术字应用。

2. 招牌设计：阿里珍珠奶茶 Ali Bubble Milk Tea

——请为珍珠奶茶店设计一款招牌，须出现“阿里珍珠奶茶”或“Ali Bubble Milk Tea”的字样。

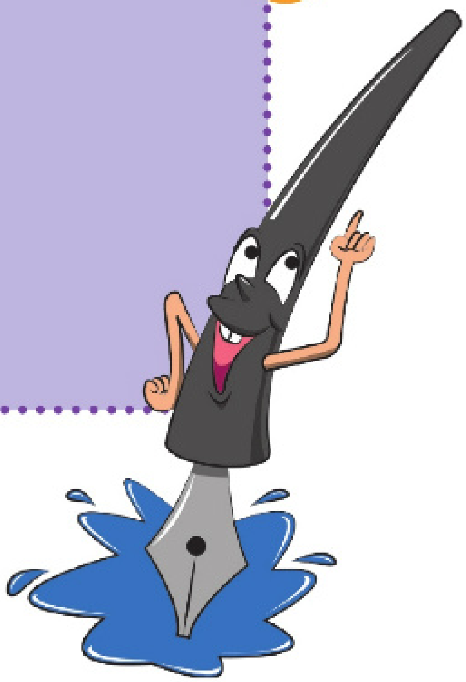
——面积规限：以整张画纸为准，惟不得画的太小。

——色彩：无色彩规限。

第7单元：人物画：身体、四肢

学习目标

- 知道人体结构比例
- 分辨人体结构特征
- 知道人体与年龄关系
- 分析体态与动作
- 创造简笔人物造型

一 四肢

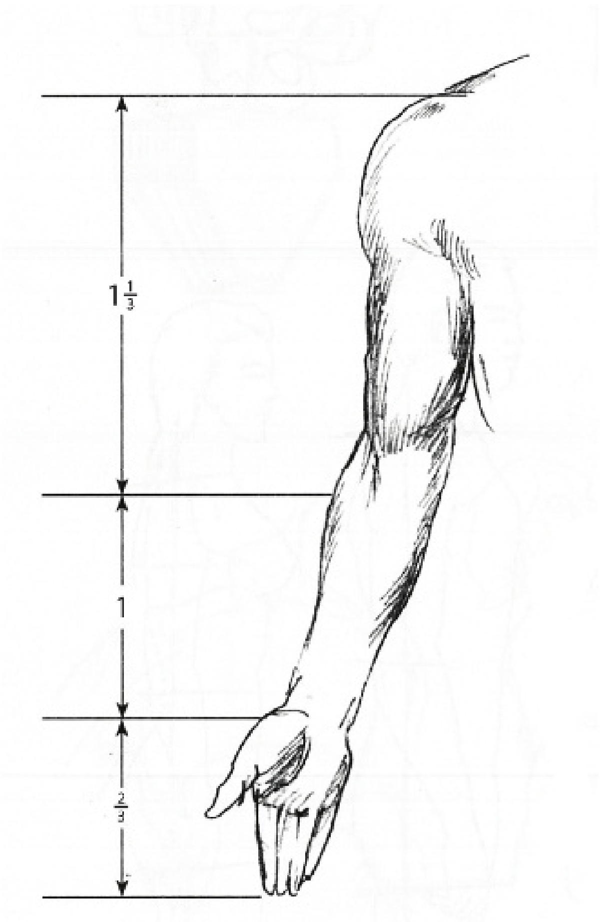
四肢是人体最灵活的器官，分为上二肢和下二肢。

上二肢是由上臂、前臂和手部组成，是肢体中活动最多的部分；下二肢是由大腿、小腿和足部所组成，用以支撑全身的重量，并能使人体在地面上自由地移动。

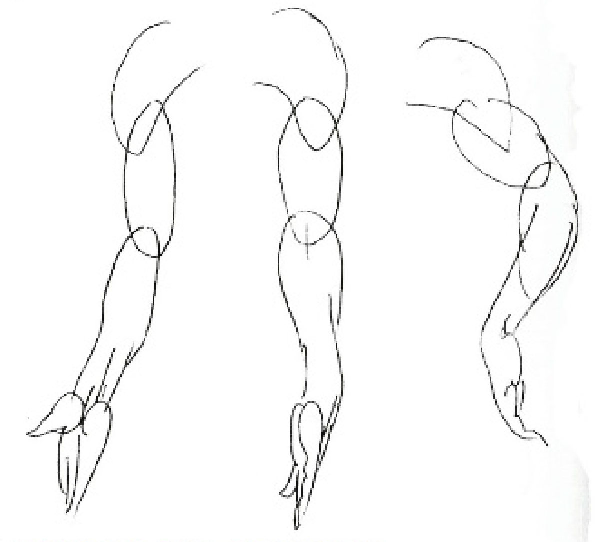
1. 上肢比例：

若是以头长为标准，则上臂等于1又1/3头长，前臂等于1个头长，手部等于2/3头长，整个上肢等于3个头长。

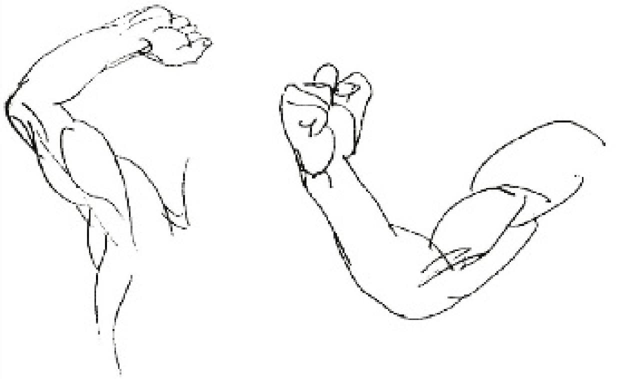
需要注意的是初学者经常会犯比例不协调的毛病；或是上肢的长度与身体的比例不协调，过于长或者过于短；或是上肢的上臂、前臂和手之间的比例不协调，不是把手画得过于小就是把手画得过于大。这些都需要在练习中得到纠正。

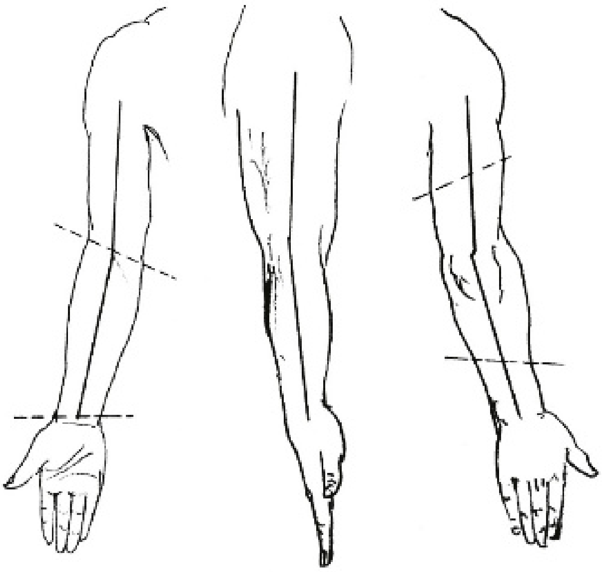
↑以头为标准的上肢比例关系。

↑以简笔方式勾画出上肢比例。

↑理解上肢的结构关系可以按照其比例结构勾画成三部分有机联系、协调动作的图形。

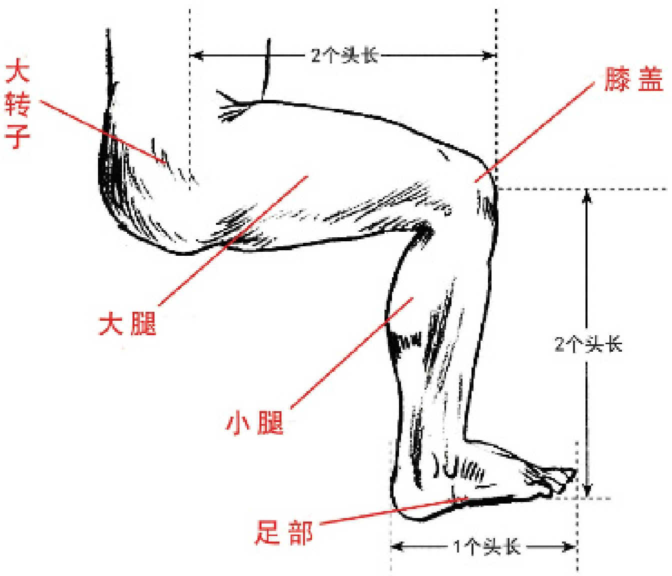
↑不同角度的上肢表现。

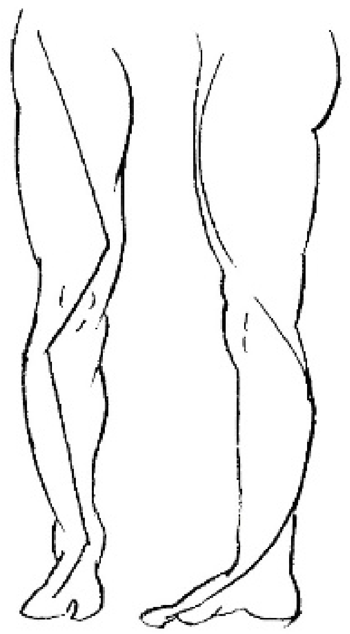
2. 下肢比例：

下肢是以大腿与以上部的躯干相连，大转子到膝盖称为大腿；膝盖到足部称为小腿，二者的长度相等均为2个头长。足部的长度则等于1个头长。

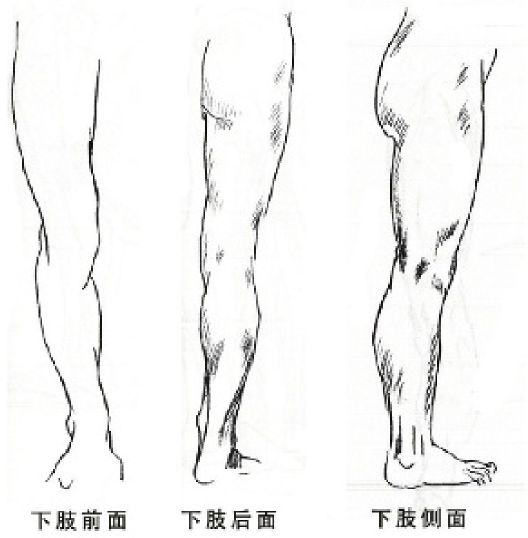
人体的下肢在站立时，从正面看和侧面看它的轮廓线都不是垂直的，自大腿、膝盖、小腿到足部是由几段不同斜度的体积结合起来的，初学者要熟悉这种造型特点，下肢的轮廓线有这种倾斜的造型，还会影响到裤子的褶纹，也是这种斜势的造型特点 。

↑以头为标准的下肢比例关系。

↑下肢的曲线轮廓。

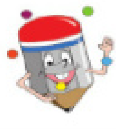
↑不同角度的下肢表现。

↑下肢是由几段不同斜度的体积结合起来。

↑下肢活动的画法。

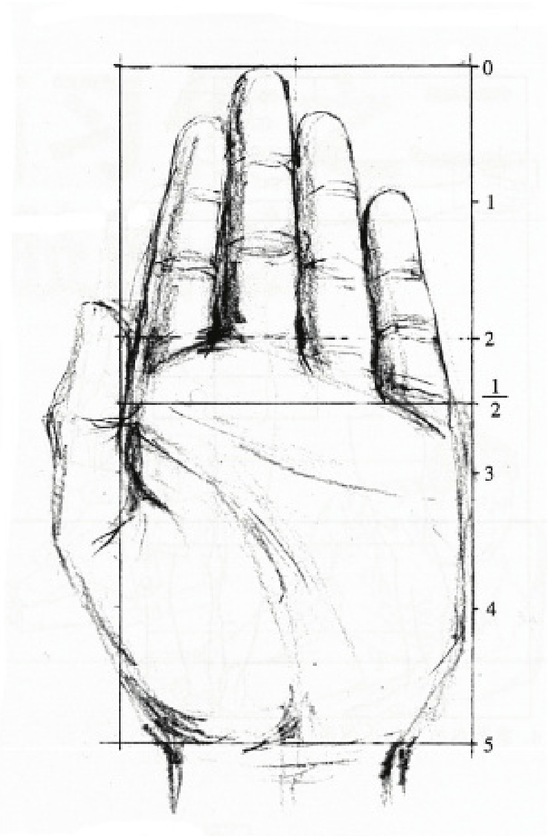

二　手

手包括腕、掌、指三部分。由腕骨、掌骨和指骨组成手的骨骼。大拇指的指骨有两节、食指、中指、无名指和小指的指骨都是三节。其手面、手背因生理上的差异，比例和画法略有不同。

↑手部的骨骼

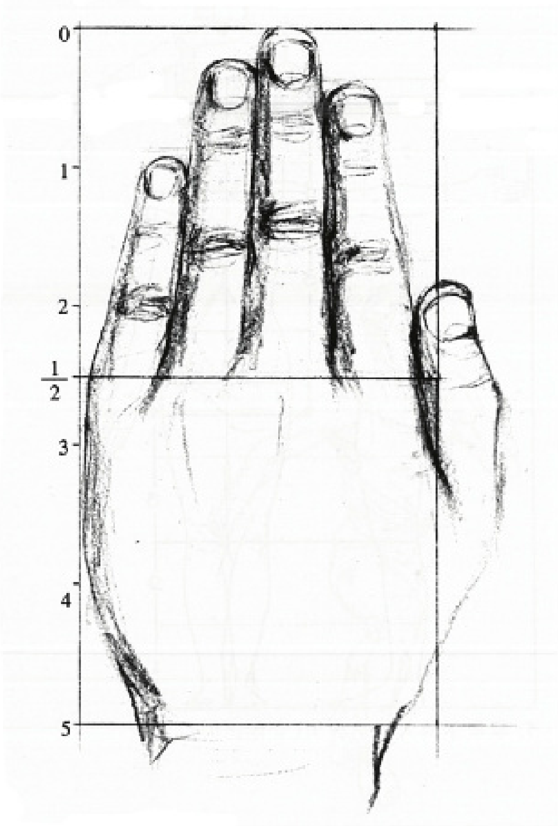
↑手掌比例

1. 手掌比例：

（一）长宽比例是2比1。
（二）手掌占手长的3/5，手指占手长的2/5。
（三）食指、中指、无名指、小指各平分三节（小指末节较长）大拇指分二节。

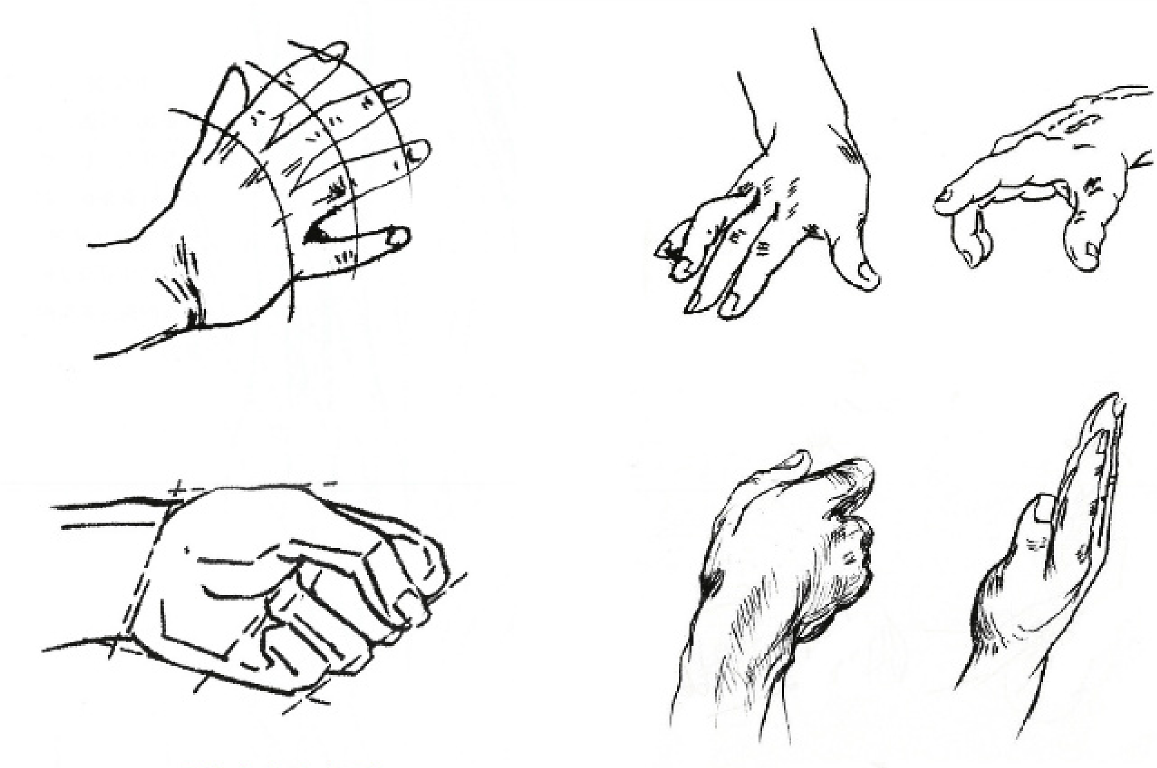
2. 手背比例：

（一）手指占手长的1/2。
（二）拇指头约在食指第一节指骨的1/3处。
（三）食指头约在中指第三节指骨的1/2处。
（四）无名指头约在中指第三节指骨的2/3处。
（五）小指头约在无名指第三节指骨的横折线处。

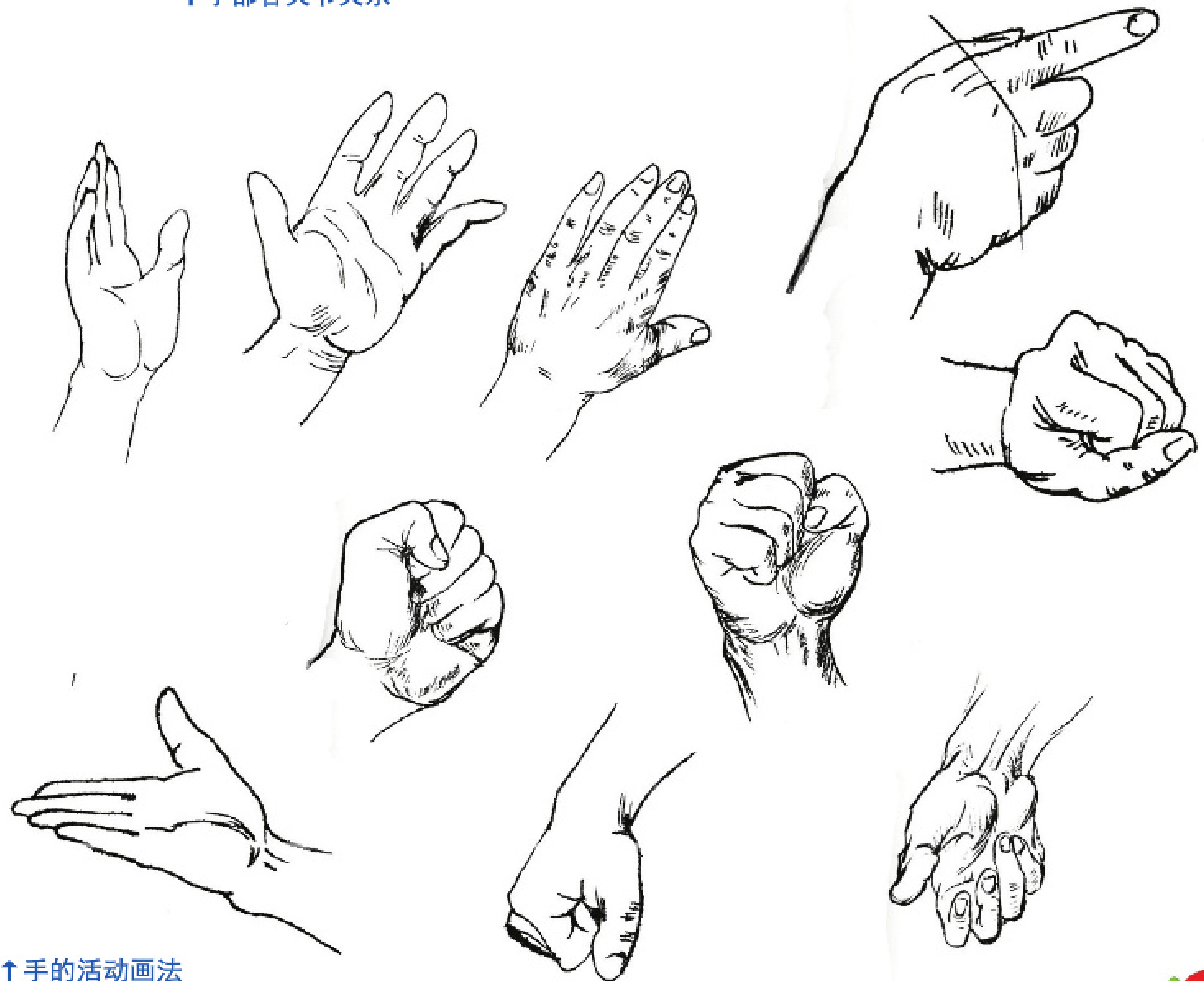

↑手背比例

↑手部各关节关系

↑手的活动画法

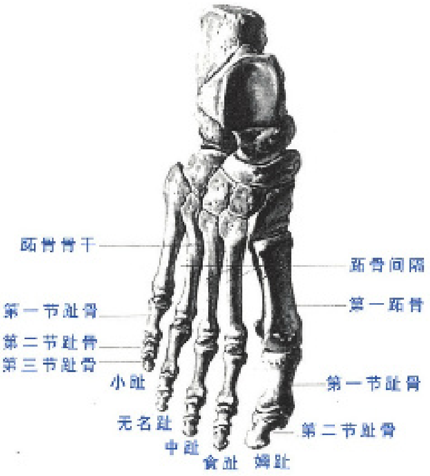
三 足

足部要支撑整个身体的重量，它既要有弹性又要有支撑的力量。足部是由脚掌、脚背、脚跟、脚趾、脚踝组成的，其外侧及内侧的比例如下。

足部比例

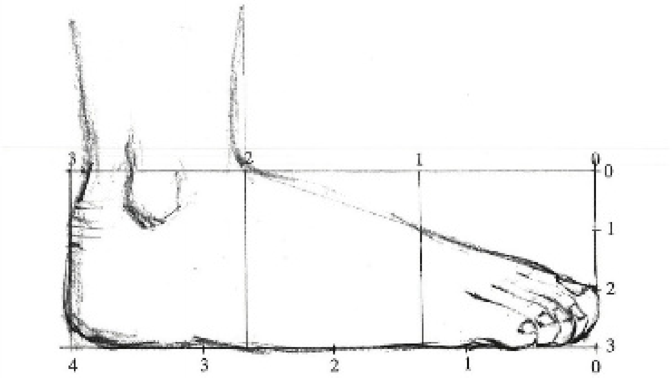
（一）侧面长宽比例是1比3。
（二）脚的侧面外形呈梯形状。
（三）脚趾占脚长1/4。
（四）内踝略高于外踝。

足的正面特点是内侧像是一个较为垂直的崖壁，足背从内侧向外倾斜成为一个坡面，内踝高于外踝，形成内高外低的状态，大脚趾比较粗大，而且向内侧靠拢，中趾一般都处于正中位置，一、二趾向外倾斜，四、五趾向内靠拢。

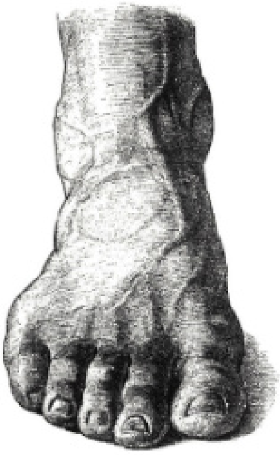

↑足部的骨骼

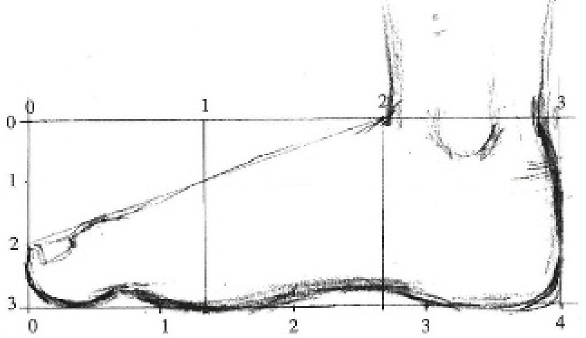

↑内侧

↑足部外侧比例

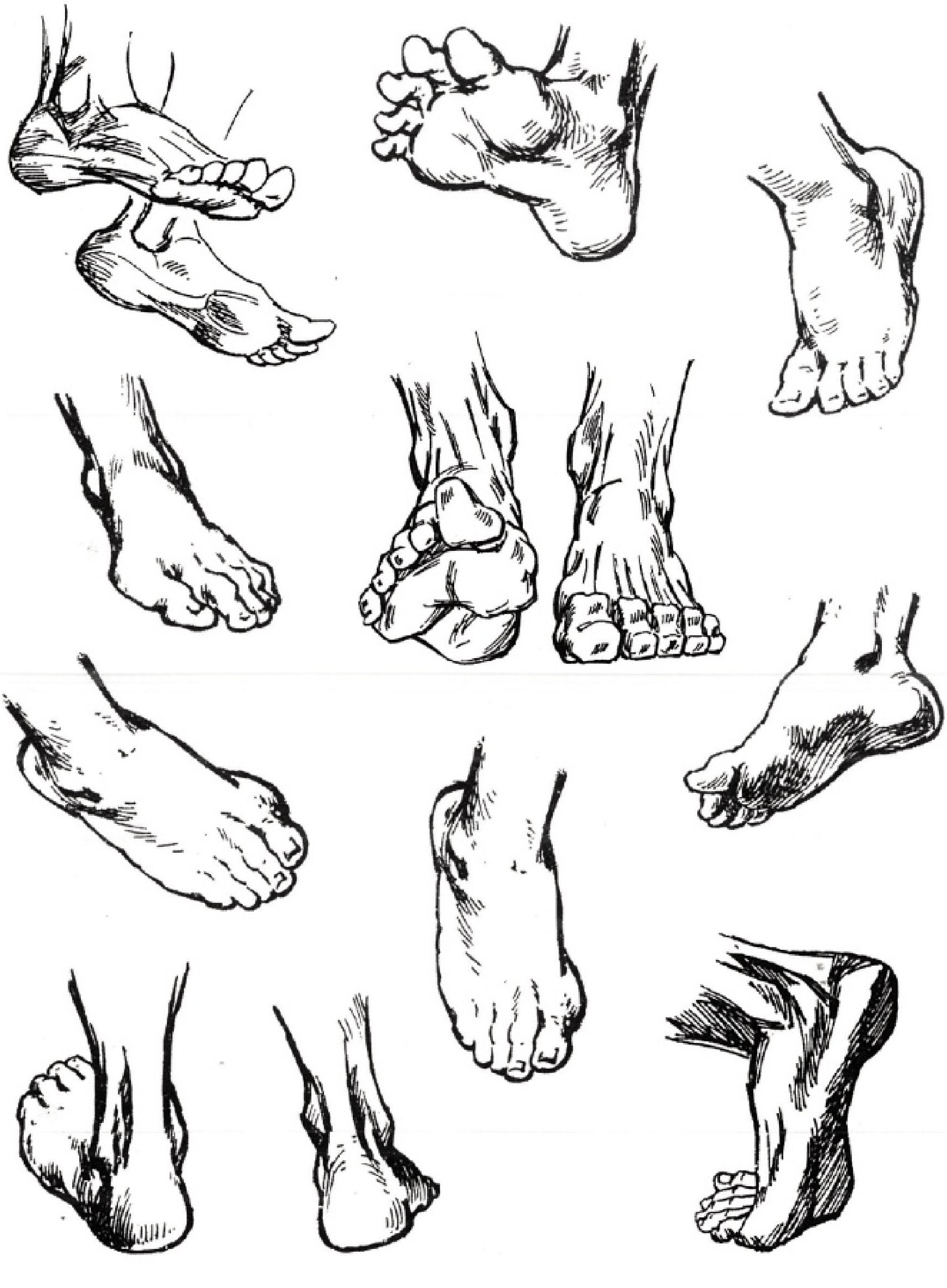

↑正面

↑背侧

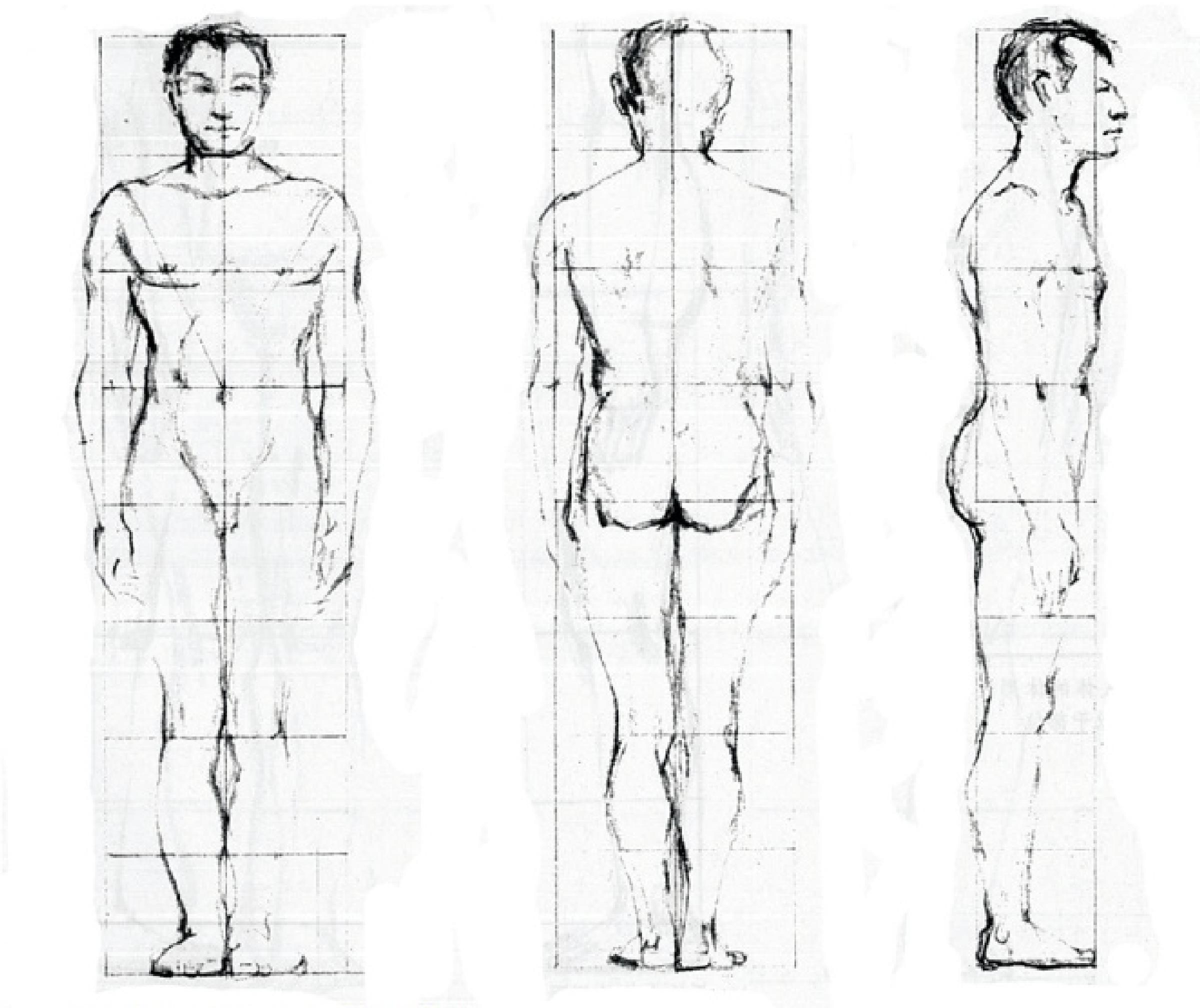
↑足部的内侧比例

↑外侧

↑足的活动画法

四　人体

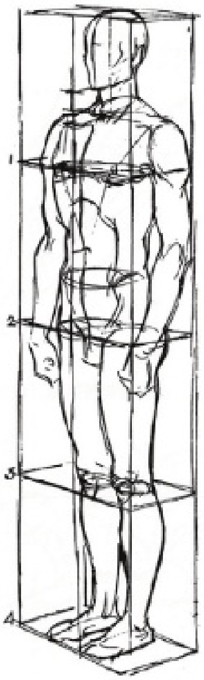
↑人体正面、背面及侧面比例

人体是支配人物动作的主要结构，掌握人体结构及比例关系，是绘画者必须了解的基础知识。

1.结构与比例：

人体是由头部、四肢与躯干三大部份所构成。人体绘画理想比例以头部的长度作计算单位。一般上，人体身高为8个头。

正面的长宽比例约为8比2；侧面比例约为8比1。

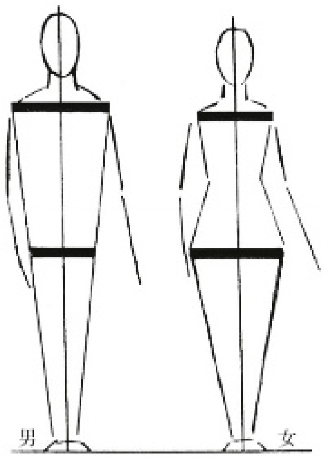
→立体箱框概念人体比例画法

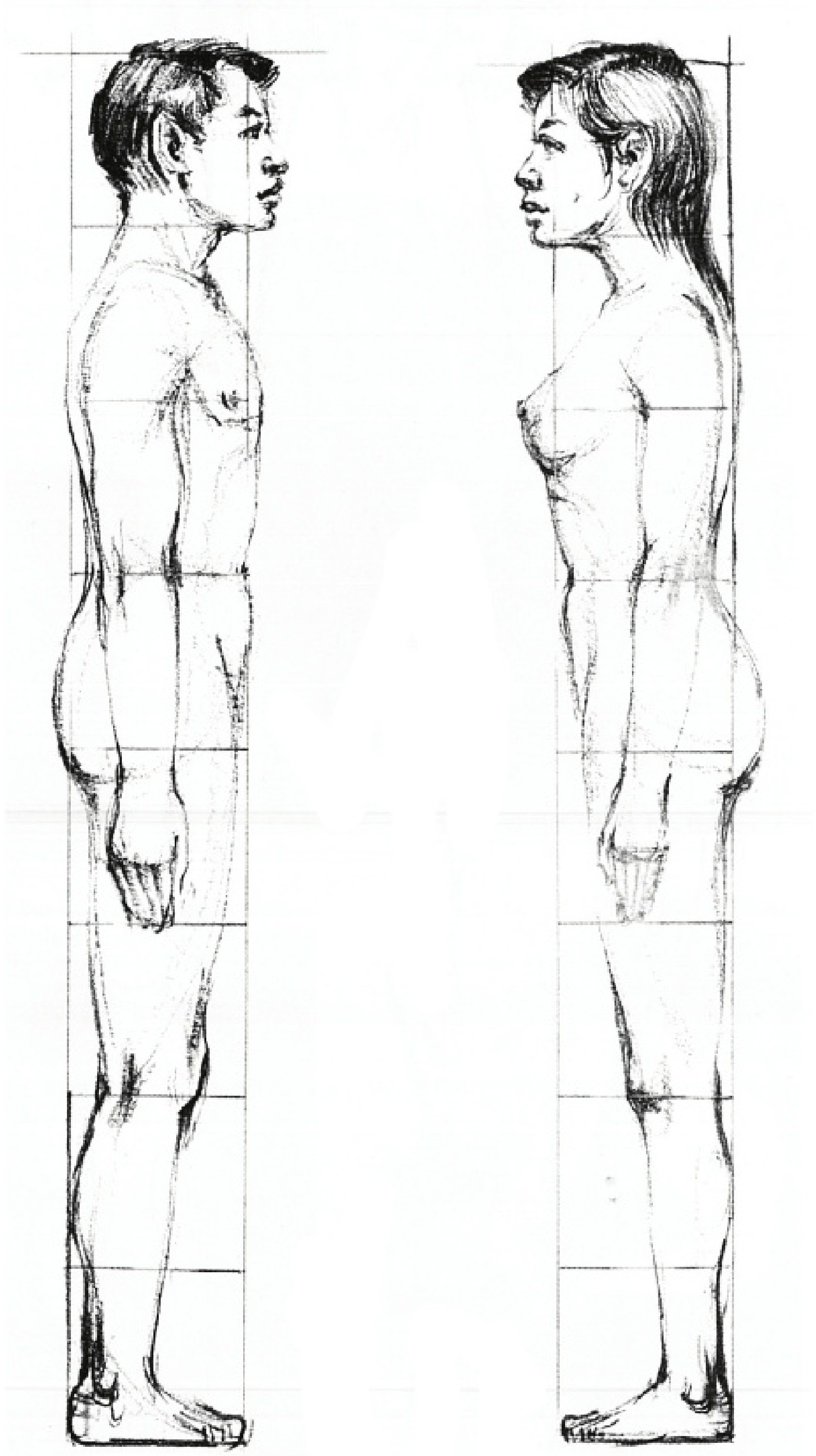
2. 性别与体形：

男女人体由于长宽比例上的差异，形成了各自的特点，他们的差别主要体现在躯干部。若从正面看，男性肩宽臀窄，成倒梯形；女性肩窄臀宽，则成正梯形。

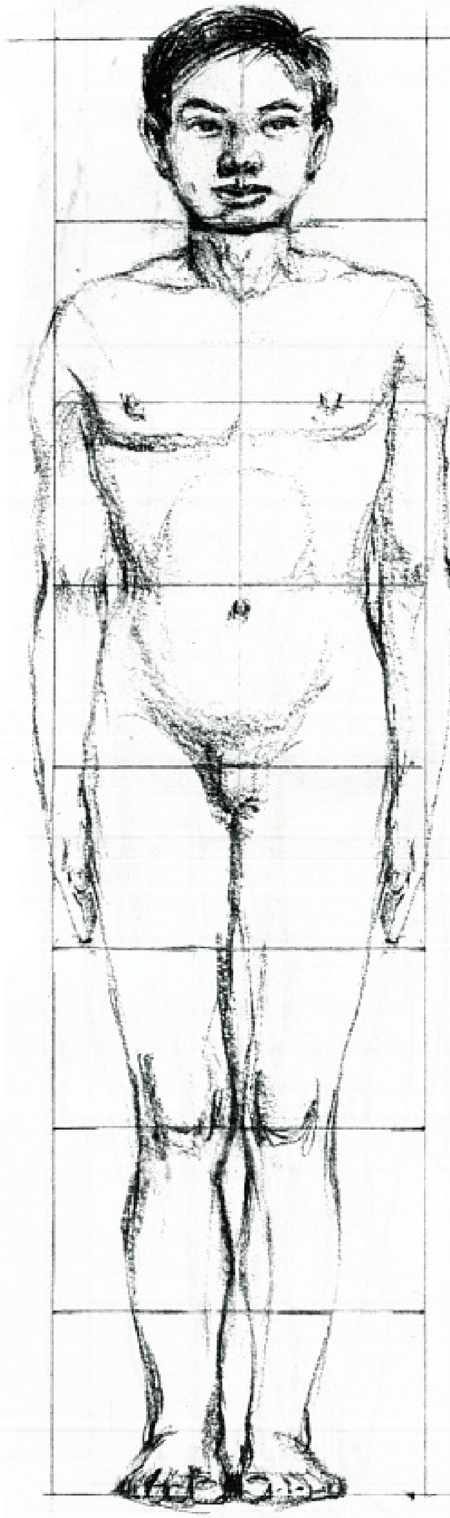
此外，一般男性胸部宽平，体形相对高大；女性则乳房隆起，骨盆横阔，脊柱的腰柱部份较长，体形相对纤小。

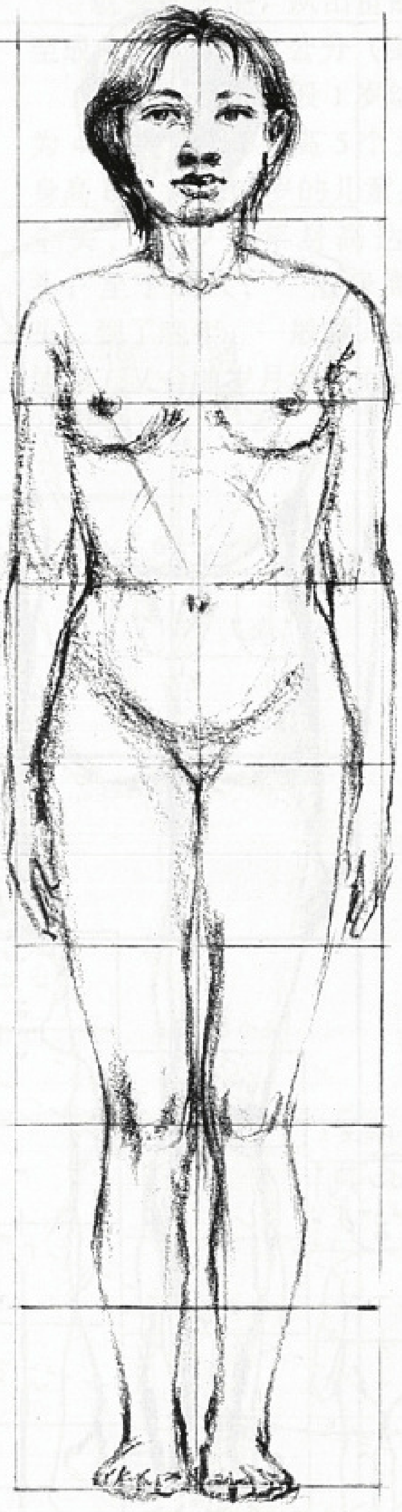
↑男女人体的体形及比例上差异主要体现于躯干部位。

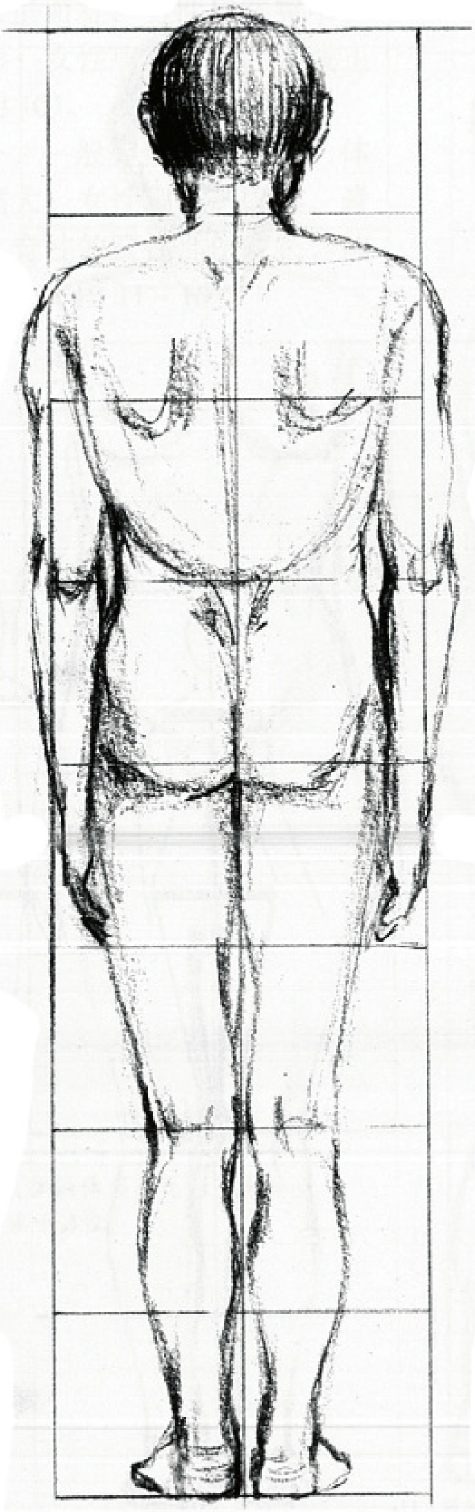
↑男、女性人体侧面画法。

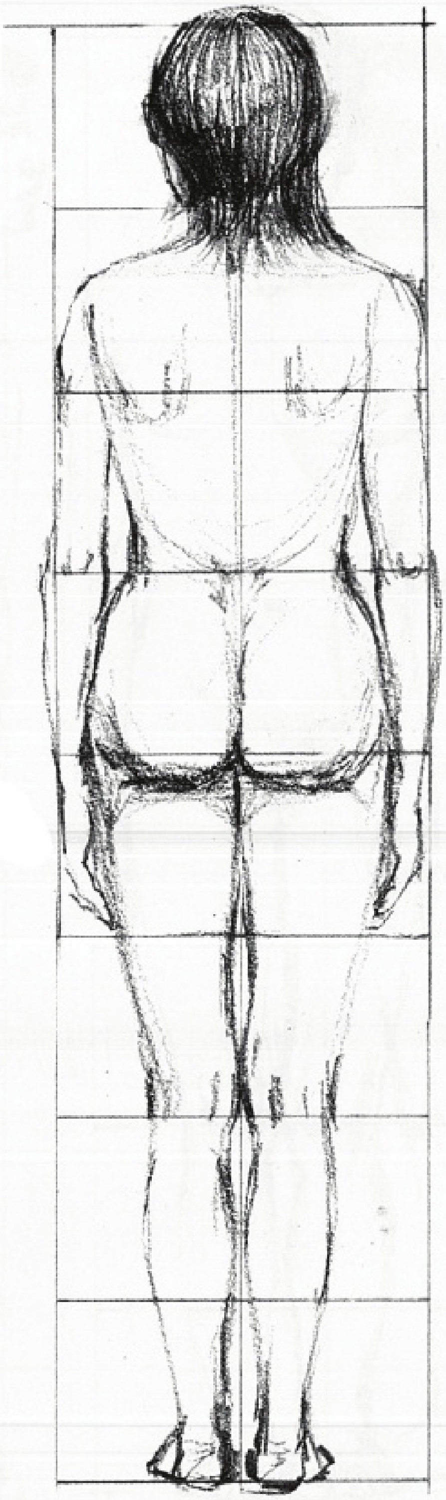
↑男性人体的正面画法。

↑女性人体的正面画法。

↑男性人体的背面画法。

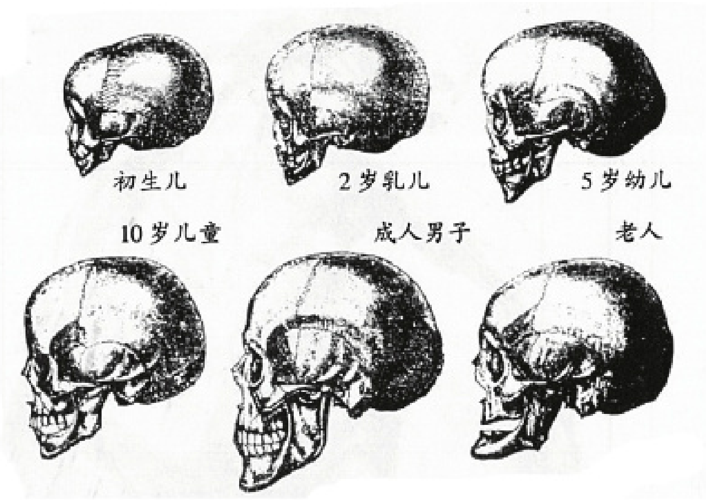
↑女性人体的背面画法。

3. 年龄与特征：

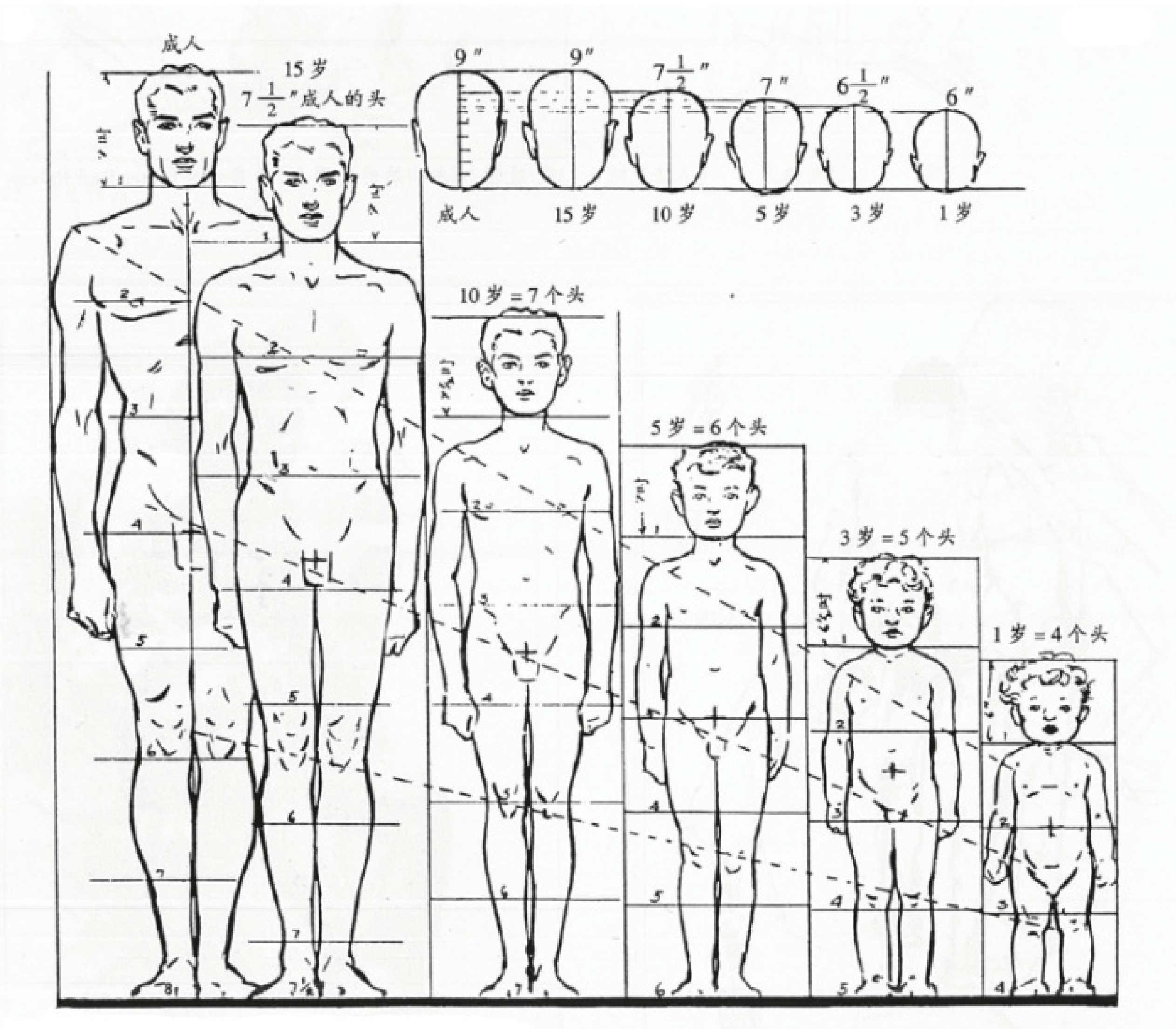
人在成长的过程中，比例与体形有显著不同。

就头部来说，从出世的第1年至成人，约增长8公分。

身高方面，一般1岁幼儿身高为4个头、3岁身高为5个头、5岁身高为6个头；10岁的儿童身高约7个头，15岁少年身高达7个半头；至于成人，一般身高达8个头。到了晚年，一般老人的身高与体形，又会随岁月增长而逐渐萎缩。

↑人在成长过程中各阶段的头部骨骼比例。

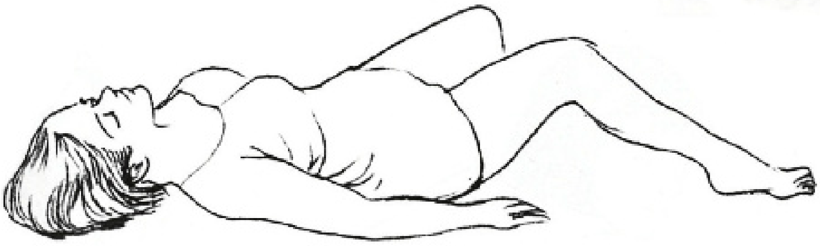
↑人在成长过程中各阶段的体形与比例。

五　体态与动作

人是动态动物，要捕捉人的动态很不容易，但是只要尝试去观察，人在各种肢体动作和运动中，都会让身体保持在一种稳定感，即平衡感，这种平衡感在绘画中表现出来的是动作的连贯性和韵律感。

初学者可以尝试画些简单的人体动作，如坐姿、站姿等。待有一定基础，即可要求自己对着人物进行素描写生，或以概括简练的线条，作短时间的人物速写。

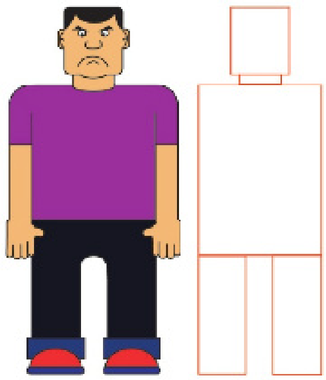

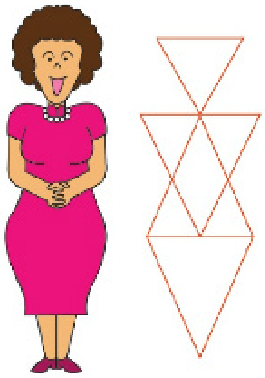
六　简笔人物画

我们可以把人分成头部、胸部、骨盆和四肢等部分组成，在简笔人物画中以简单几笔画出人物造型，人物造型的高、矮、胖、瘦、男、女、老、幼都有其型态特征，只要多加观察和分析就能确实掌握人物造型所属的特征。

从几何造型中，我们可以简单的将人物型态特征进行分析和归纳，如瘦高体型属于长方形；矮胖体型属于圆形；肩宽男性体型属于倒三角形；骨盆宽大妇女体型属于立三角形等，从各几何造型中再加以修饰和描绘出属意的人物造型。

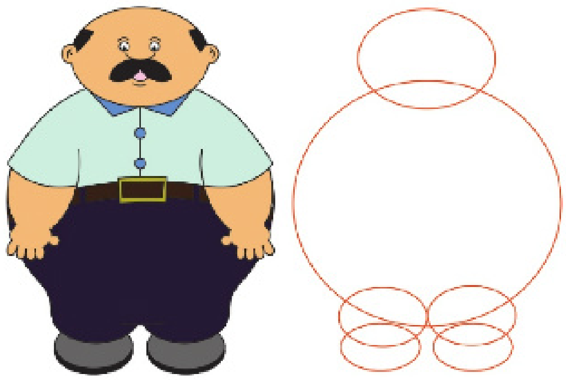
↑以矩形构成壮硕的人物造型。

↑以三角形构成骨盆宽大妇女造型。

↑几何形与人物造型的关系。

↑以圆形构成肥胖的人物造。

↑儿童的简笔画法。

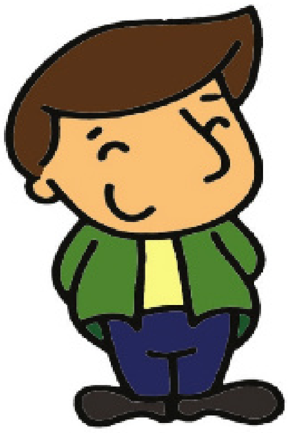
↑妇女简笔画。

↑厨师简笔画。

↑女士简笔画。

↑男士简笔画。

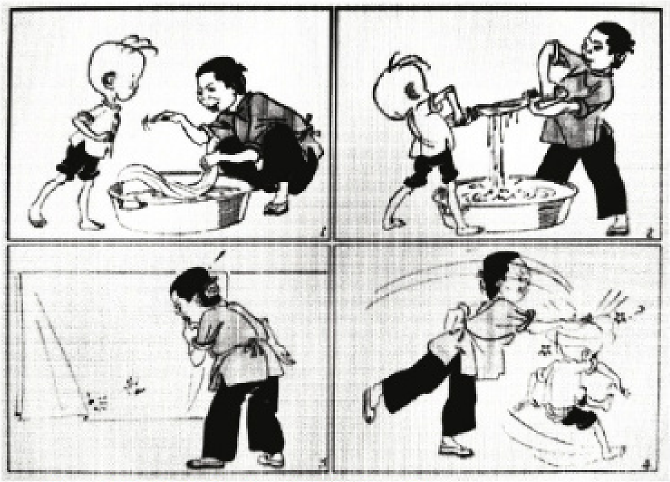
↑各种造型人物简笔画。

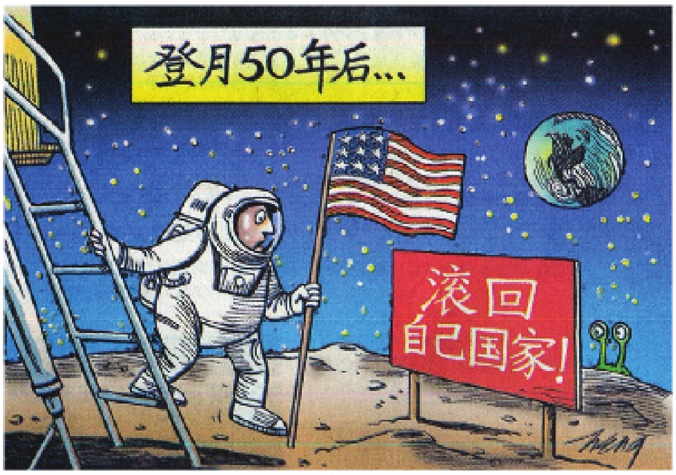
↑马来人物简笔画。

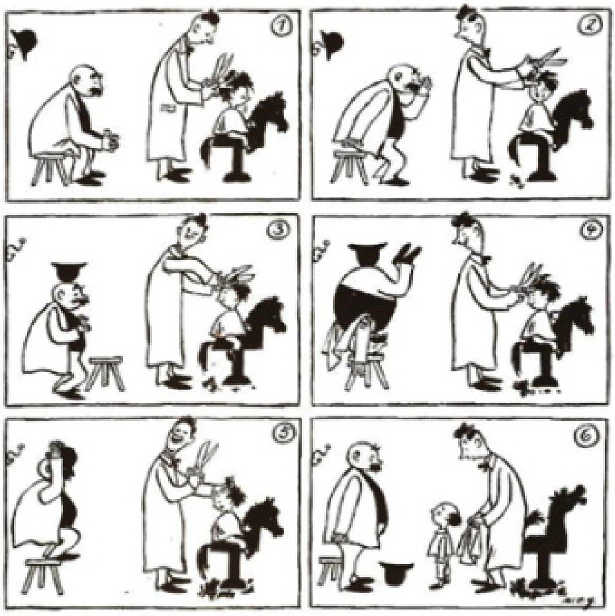
↑跆拳道动作简笔画。

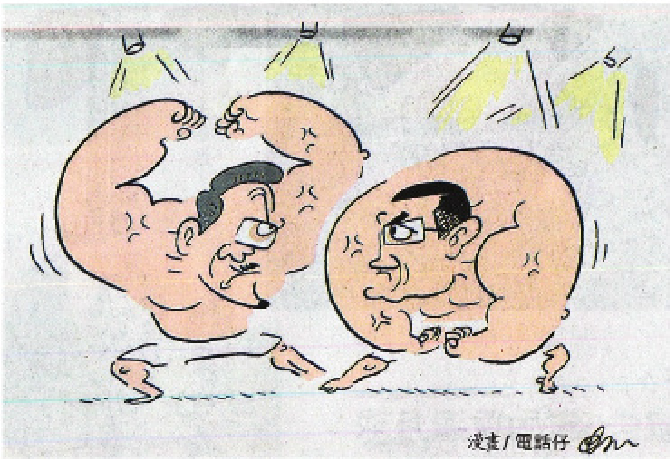
↑《三毛流浪记》之“不白之冤”。

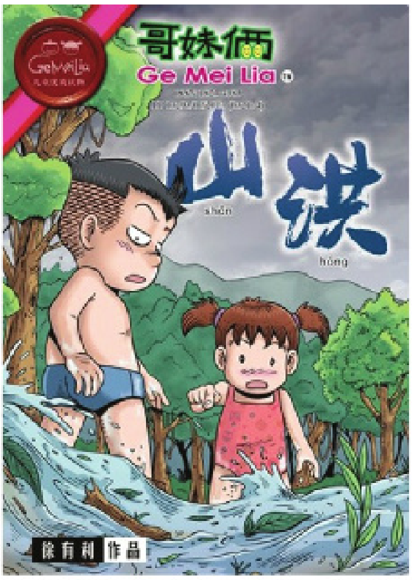
↑王锦松作品。

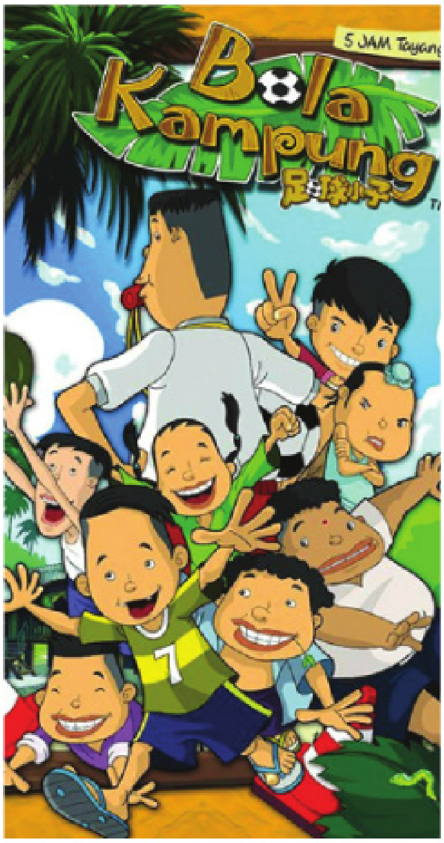
↑《父与子》。

↑电话仔作品。

↑徐有利作品。

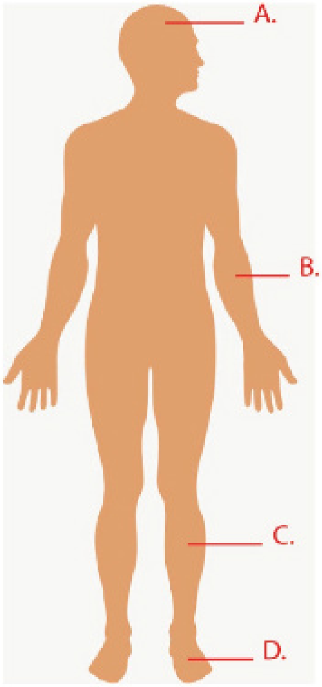
↑足球小子人物造型。

随堂练习

选择题：

（　　）1. 图（一）所示，何者为人体上肢？

（　　）2. 图（一）所示，何者为人体足部？

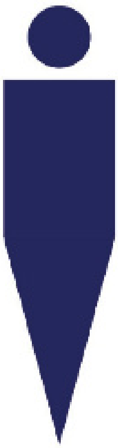
↑图（一）

（　　）3. 以头部的长度为单位，请问人体侧面比例为多少？

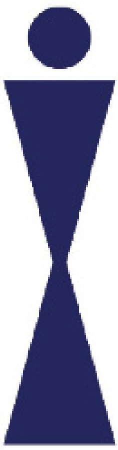
A.6:1　　B.7:1　　C.8:1　　D.9:1

（　　）4. 下图所示，何者几何造形组合的体型是属于肥胖型？

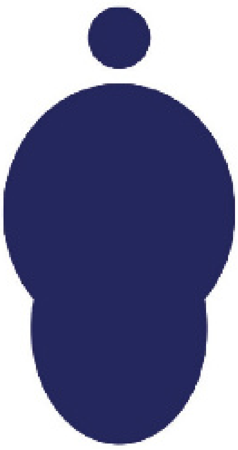
A.

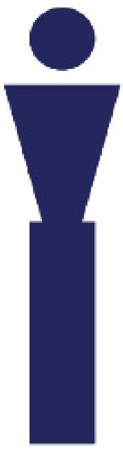
B.

C.

D.

（　　）5. 下图所示，何者人物速写为女性体型？

A.

B.

C.

D.

学习单：

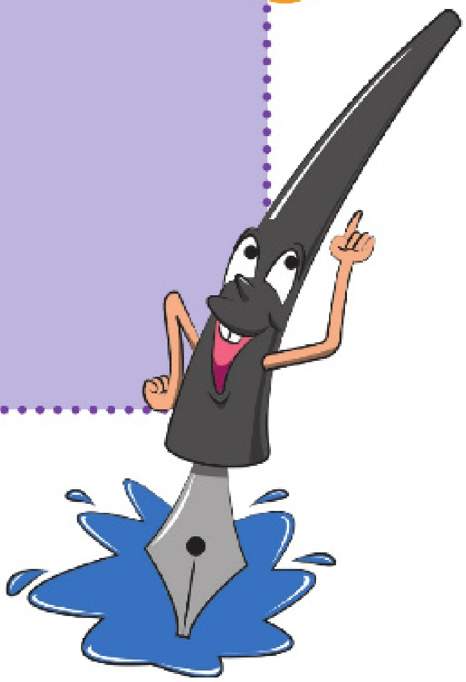
1. 请以铅笔做一幅人物速写。
---以整张画纸为准。
---在画面中做适当大小安排。

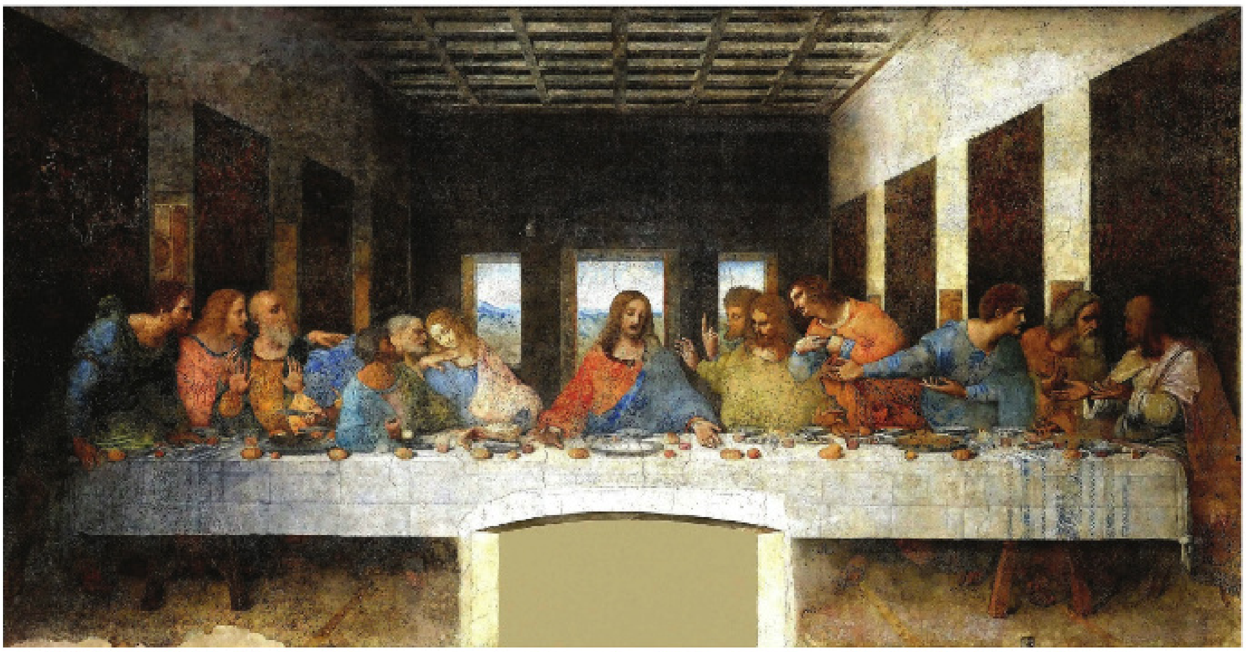
第8单元：透视

学习目标

- 掌握透视学表现技能
- 解读基本的生活应用图
- 知道空间的定义
- 分析空间功能

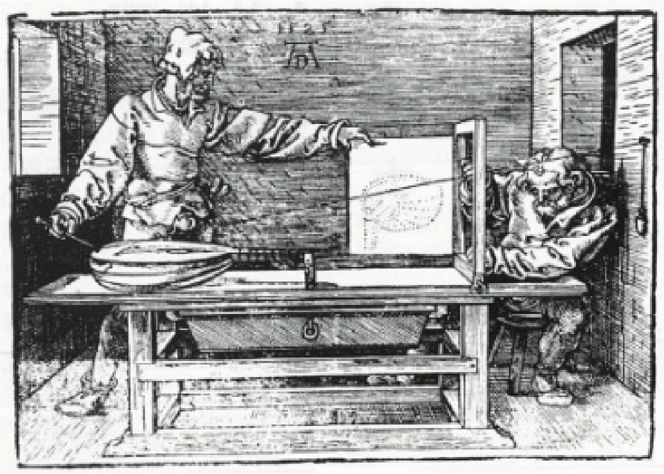
一　透视图的定义

↑《最后的晚餐》达文西（Leonardo da Vinci） 壁画 1495年，将透视学应用在绘画上。

“透视”（Perspective）一词源自于拉丁文“perspicere”，意思是“透而视之”。设想我们透过透明的平面去看景物，环境和物体的形状、大小等，由于距离远近不同，方位和角度不同，在视觉上有不同的反映，这种现象是透视现象。如果我们将所见景物准确地描画在这块透明的平面上，就可以作成该景物的透视图。透视是一门艺用科学，称为透视学。

透视学在绘画、建筑、工业设计、产品设计、室内设计等制图中是必学的一门基本知识。

↑透视图法研究 版画 杜勒（Albrecht Dürer）

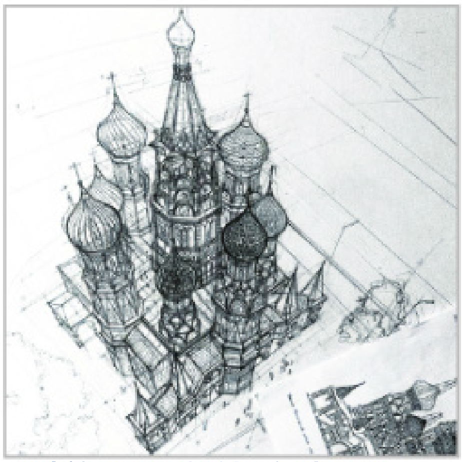
↑透视学应用于工业设计。

↑家俱设计的透视图。

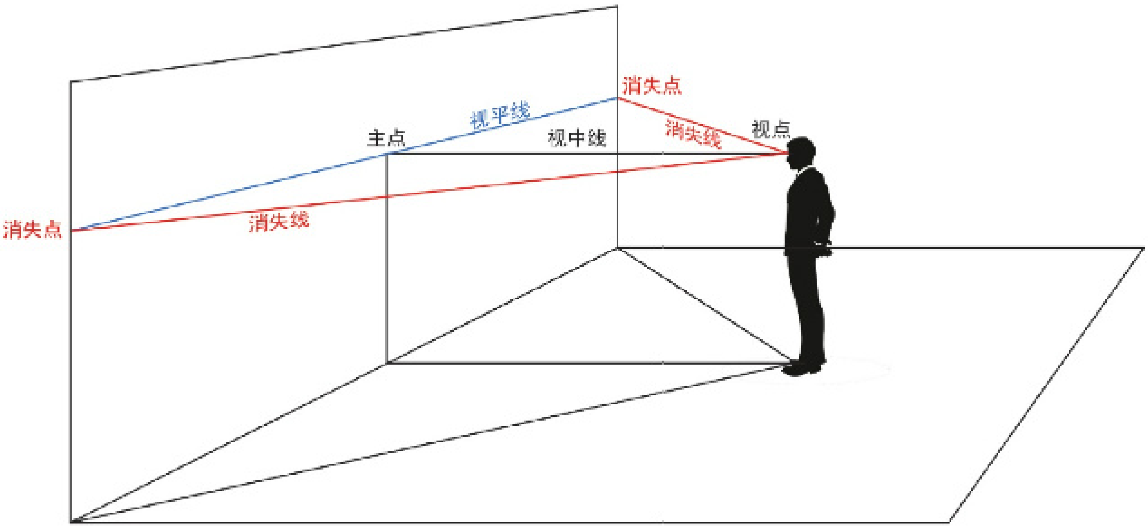

↑室内设计成角透视的表现图。

↑建筑设计的倾斜透视表现图。

二　透视术语

↑透视术语图

视　点：指画者眼睛的所在位置。

主　点：也称“心点”。指当我们对着面前的景物，面前对准我们的眼睛并和眼睛（视点）平行的一点。

视平线：通过主点的平行直线，因它的高度和我们的眼睛（视点）一样，所以我们称这平行直线为视平线。如果视点提高，视平线就相应提高；相反的，视平线就降低。

视中线：也称“视心线”，是视点与心点相连的视线。

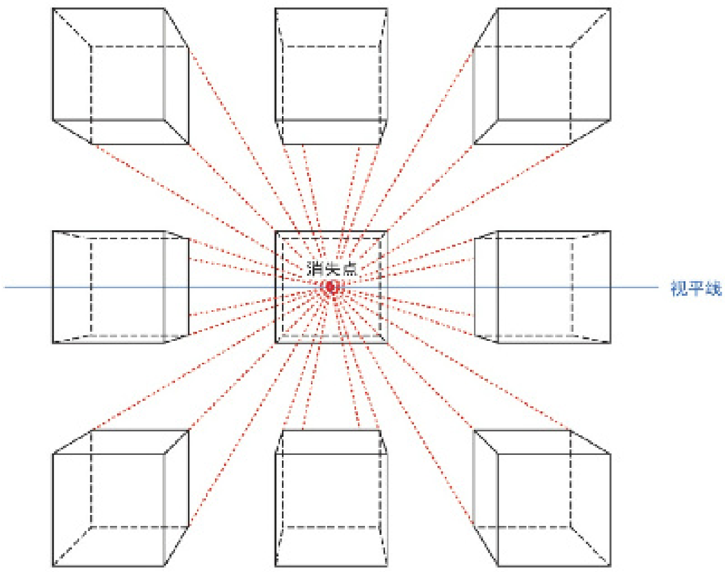
消失线：画透视图时，物体向远处延伸连接消失点的线。

消失点：也称“灭点”。物体愈远愈小，到最后消失于一点上，我们就把这一点称为消失点。

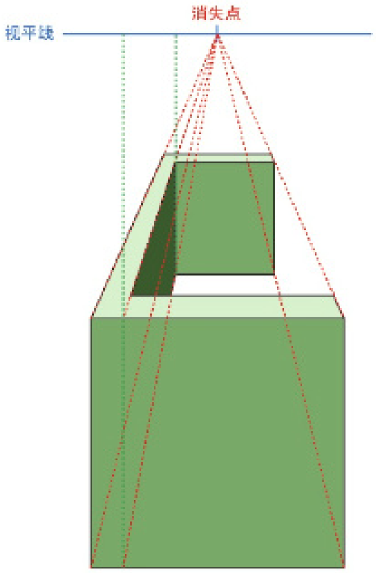
三 透视法

1. 平行透视：

平行透视的消失点在主点上消失，所以也称为主点透视、心点透视，由于它的消失点只有一个，所以又称为“一点透视”。

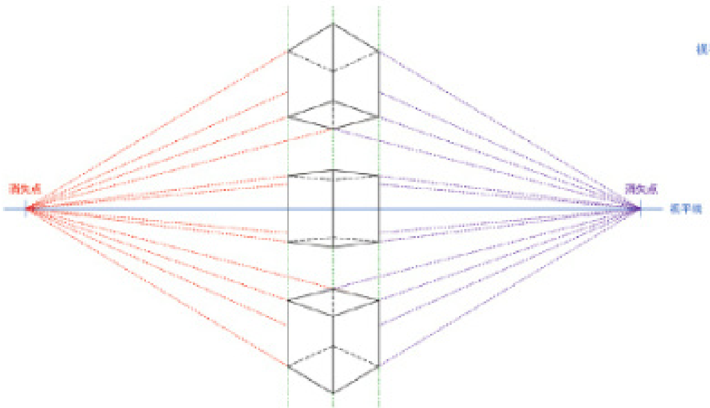
↑平行透视不同位置的表现方式。

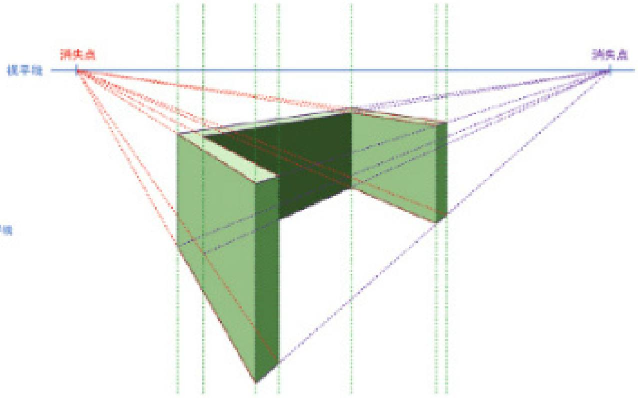
↑平行透视表现图。

2. 成角透视：

成角透视的消失点分别在主点的两侧消失，由于它共有二个消失点，所以又称为“二点透视”。

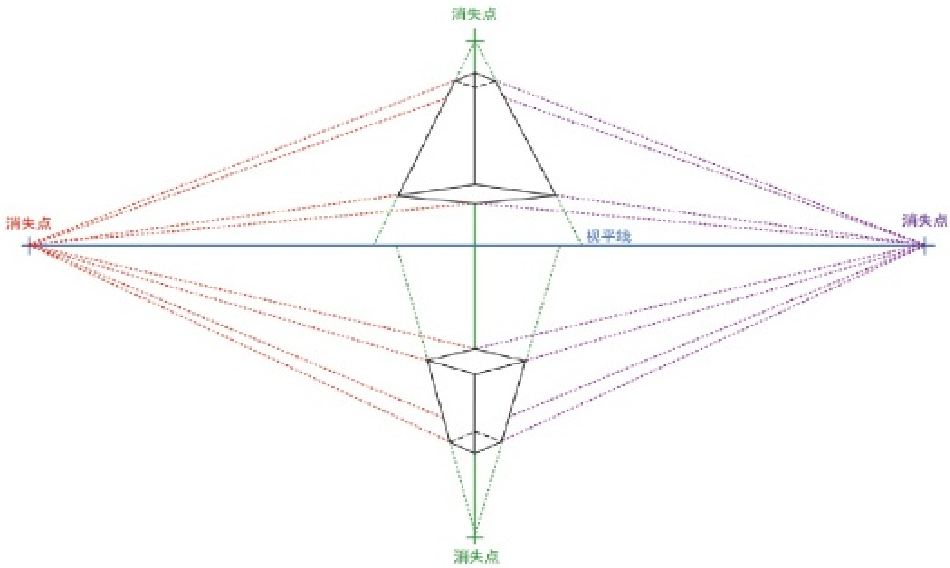
↑成角透视不同位置的表现方式。

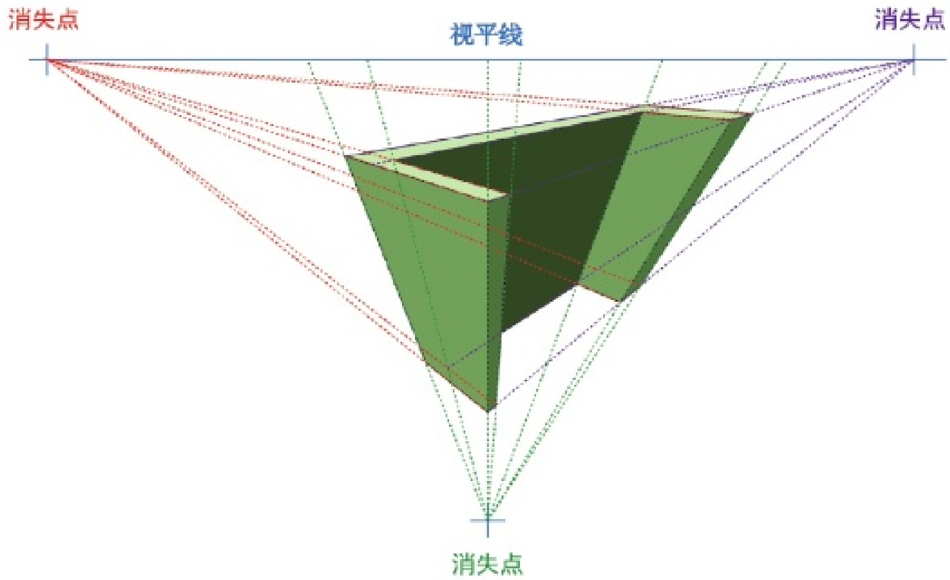
↑成角透视表现图。

3. 倾斜透视：

倾斜透视共有三个消失点，即除了主点两侧的消失点外，第三个消失点落在主点上方或下方。由于它共有三个消失点，所以又称为“三点透视”。

↑倾斜透视不同位置的表现方式。

↑倾斜透视表现图。

视频连连看
（请扫瞄QR码）

透视法：平行透视、成角透视、倾斜透视的绘制过程。

↑平行透视画法。

↑成角透视画法。

↑倾斜透视画法。

四　认识环境空间

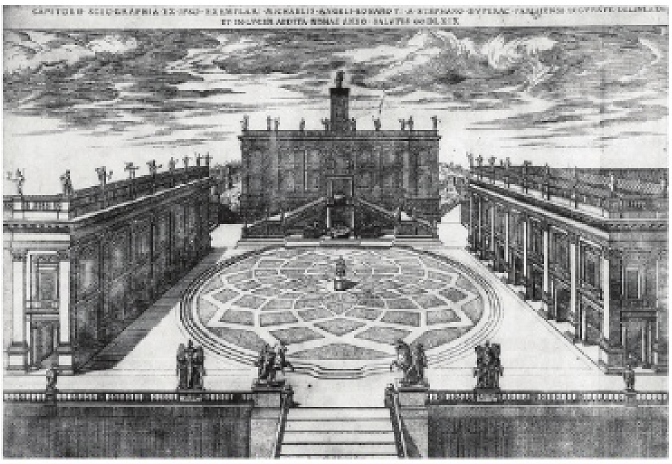
我们身处的环境都是每一个空间的界定，如课室、礼堂、客厅、寝房、厨房、公园、运动场等，不论是室内或室外空间都跟我们的生活息息相关，因此我们借由建筑师、室内设计师、景观设计师，来为我们设计和改善生活环境，从中提升更优质和便利的生活活动空间。

因此学会观察和记录环境，以速写或描绘方式都有助于我们对环境的更深层的认识，在速写记录过程中，若能清楚掌握透视原理，将有助记录者或设计师更完整的掌握空间中各物体的存在关系。

除此之外，设计师在改善和创造新环境时，以透视图呈现出心中的概念，能更清楚和直接的传达新空间的质量和氛围。

↑在日常生活环境中，随处都能观察到各种型式的透视环境，如图中后巷即是平行透视的环境。

↑《康比多里欧广场设计图》　米开朗基罗　版画由杜培拉制作 1569年。

↑《城市速写》张柏舟　速写　2019年，以成角透视表现城市建筑。

↑《城市速写》　张柏舟　速写 2019年，以平行透视表现城市建筑。

↑以倾斜透视表现公寓建筑设计图。

↑以成角透视表现户外景观图。

↑学生作品，以平行透视表现室内空间设计。

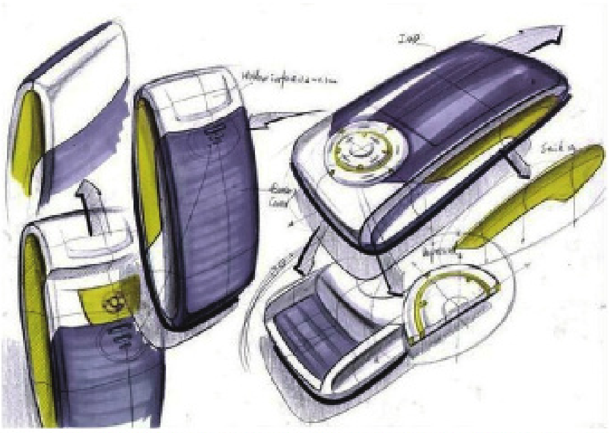
↑学生作品，以平行透视表现室内空间设计。

↑平行透视的画面表现。

↑掌握透视即能画出具有景深效果的画面。

↑掌握透视技巧就能表现出产品设计的概念图。

↑工业设计的草图会以透视法表现设计师的概念。

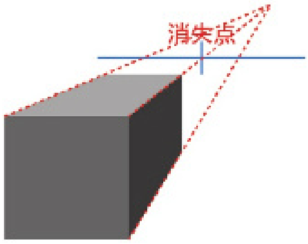

随堂练习

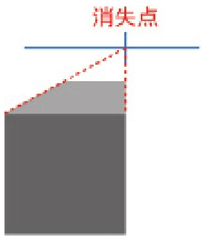
选择题：

（　　）1. 下列图中，何者平行透视画法是错误的？

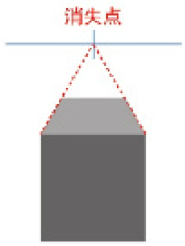
A.

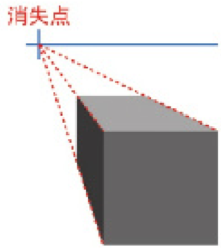
B.

C.

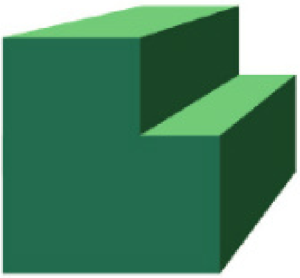

D.

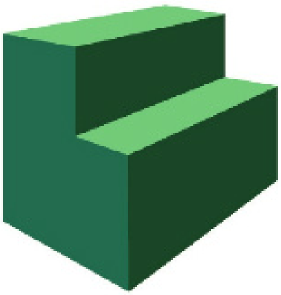

（　　）2. 下列所示，何者以成角透视表现？

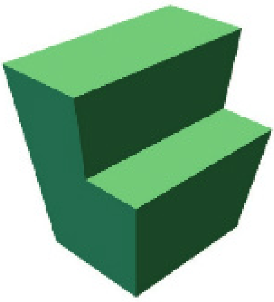
A.

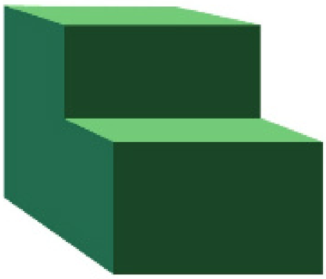
B.

C.

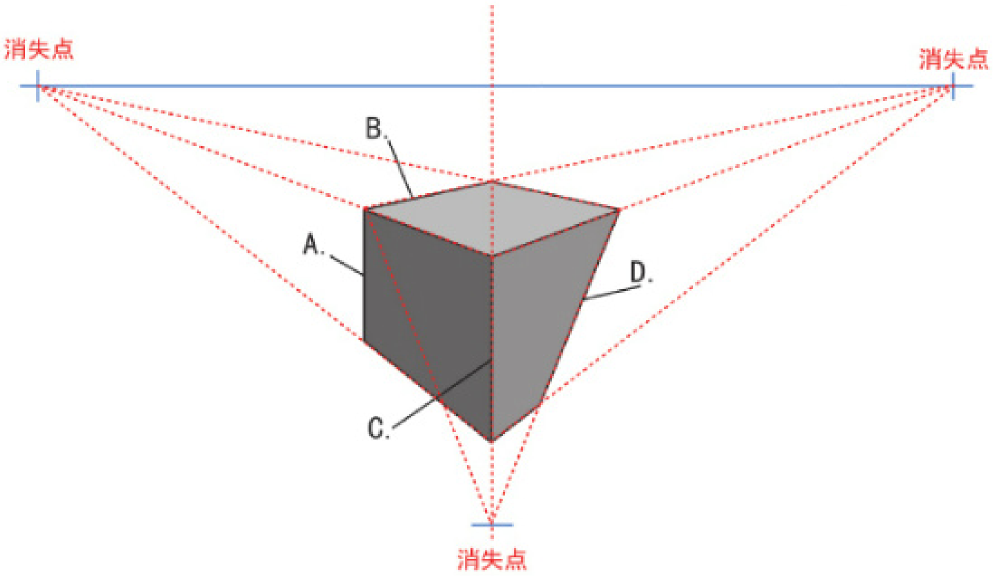

D.

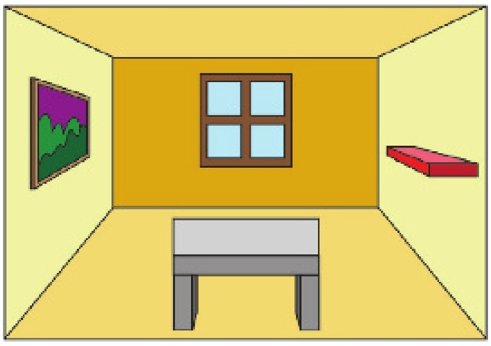
（　　）3. 图（一）所绘出的倾斜透视造型中，哪一条线是错误的？

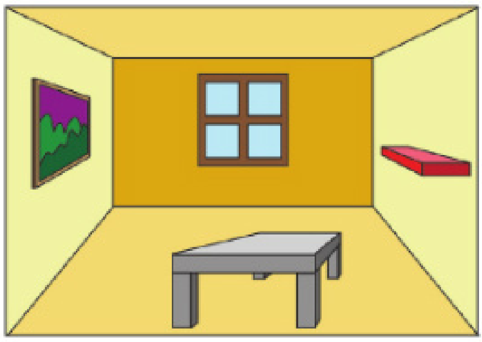
图（一）

（　　）4. 下图所示，何者室内空间透视表现图为正确的？

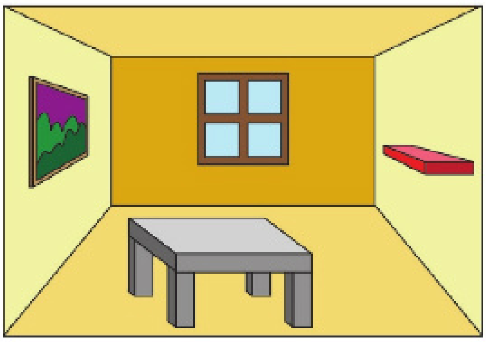
A.

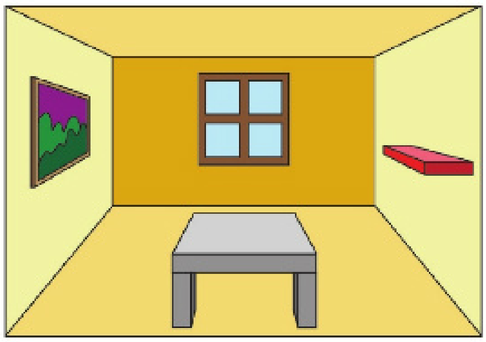
B.

C.

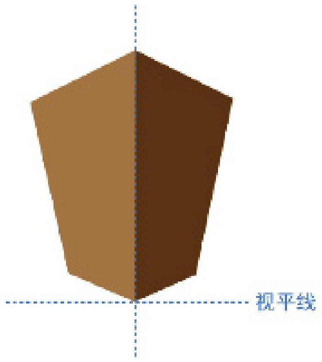

D.

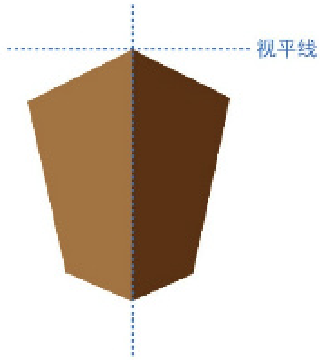

（　　）5. 下图所示为倾斜透视图，何者视平线位置是正确的？

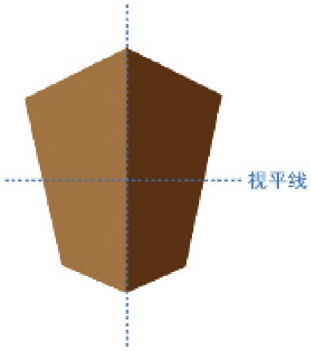
A.

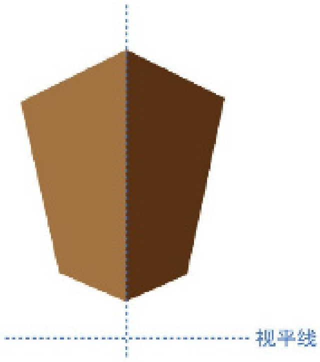
B.

C.

D.

学习单：

1. 请以小组方式，选定一个你们生活中的空间，从中以速写方式记录有关空间，并提出有关空间的改造方案和改造设计图。

请完成以下要求：

---（一）多张速写图（A4纸张）

---（二）改造方案说明（500字至1000字）

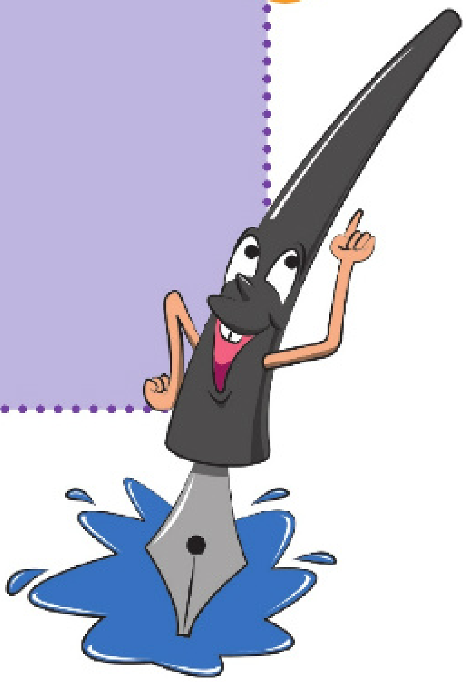
---（三）改造设计图（整张画纸为准，无色彩规限、须以透视图呈现）

第9单元：立体造型

学习目标

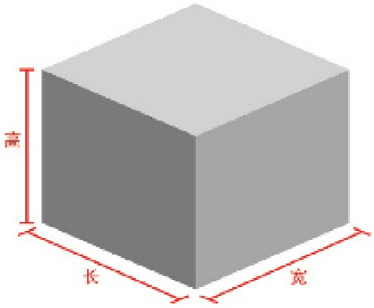
- ◆ 知道立体造型定义
- ◆ 分析造型材料
- ◆ 应用造型材料
- ◆ 创造立体造型

一 立体造型定义

立体，指的是具有长度、宽度、高度的物体存在于空间中，如雕塑、建筑、产品，在视觉与触觉上都可感受其真实的立体感。

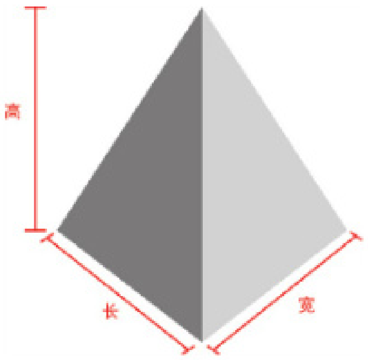

↑《大卫像》米开朗基罗 石雕 1501年。

↑《太极系列之单鞭下势》朱铭 青铜铸造 1986年。

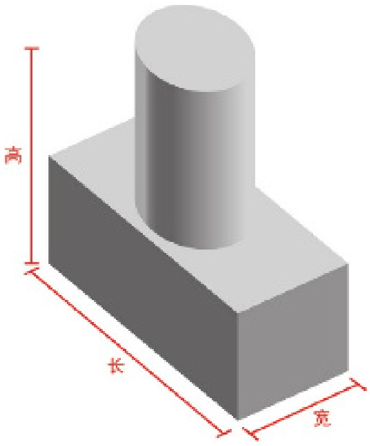

↑以长的卷心纸筒，堆砌而成的立体造型“大象”。

↑以铝罐制做而成的立体造型“卡通人物”。

↑以金属零件制做而成的立体造型“蝎子”。

↑乐高玩具砌成的“小跑车”。

二　立体造型材料掌握与分析

生活中许多物品都可以是制作立体造型的材料，如用铝线折出的小饰品、红包封制成的灯笼、塑料吸管制成的造型人偶、保特瓶制作成仙人掌等，都是充份掌握材料特性后，将它表现出极致的造型。因此，立体造型制作材料可说多得不胜枚举。

1. 点状材料：

小单位体积，如小石头、沙、果核、豆类或贝壳等，以串连、堆砌、组合等方式制作成为造型。

↑以海滩细沙堆砌成立体的沙雕。

↑以小贝壳为单位组成立体造型笔筒。

↑用纸折出小单位，再把每一小单位组合成立体造型“天鹅”。

↑用大小珍珠串连成珍珠手环。

↑以珍珠串连成的女用钱包。

←以贝壳组成的灯具。

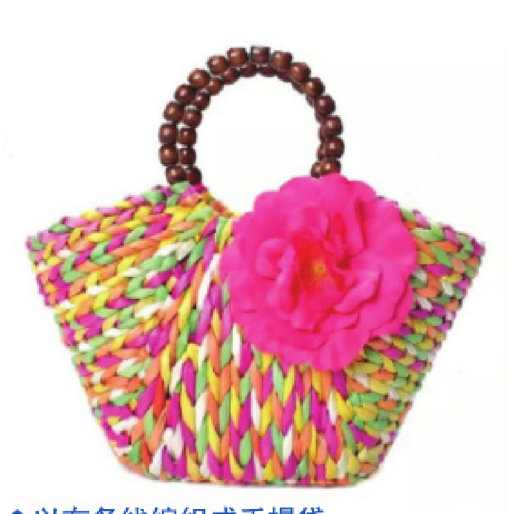

2. 线状材料：

细长的单位体积，如麻绳、棉线、牙签、火柴棒等属于线状材料。

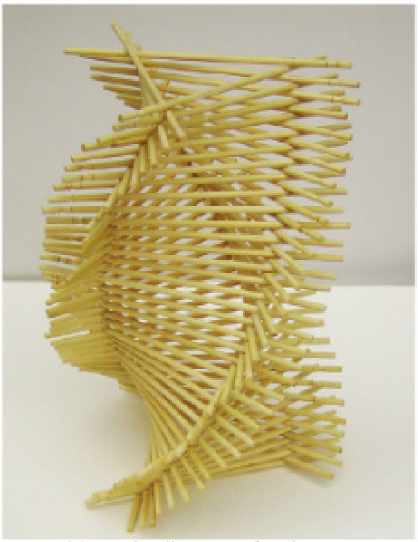
（一）软质线材，如尼龙绳、麻绳、棉线或毛线等，以编织、结绳的方式制作成造型。

（二）硬质线材，如铁线、铝线、牙签、火柴棒或细木条等，以缠绕、并排、组合的方式制作造型。

↑以布条线编织成手提袋。

↑以棉线编织成立体玩偶。

↑用麻绳盘绕制成各式容器。

↑以竹筷砌成立体造型。

↑以铝线织成“榕树”。

↑以冰棒棍组成“小木屋”。

3. 面状材料：

具长宽面积，并具扁或簿的单位体积特征，如纸张、布料、木板、铝片等。

（一）软质面材，如纸张、布料等，以折叠、缝纫等的方式制作成造型。

（二）硬质面材，如木板、簿金属片、纸板或塑胶板等，以切割、雕刻等的方式制作成造型。

↑用不织布制作小玩偶。

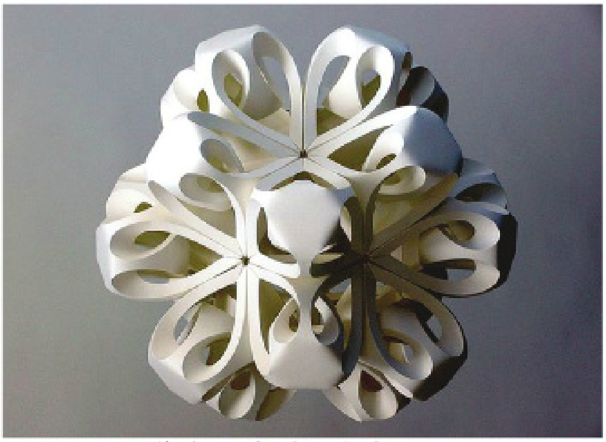
↑用纸卡折成立体造型“鹤”。

↑用颜色纸折成立体造型“孔雀”。

↑用铝罐制作立体造型“金鱼”。

↑用纸卡制作立体造型“花球”。

↑以瓦楞纸箱制作立体造型“楼房”。

4. 块状材料：

长、宽、高的单位体积，如木块、石块、肥皂、粘土等。

（一）软质块材，如泥土、石膏、粘土、面粉等，以塑造的方式制作造型，故此类材料亦可称为“可塑材料”。

（二）硬质块材，如肥皂、木块、石块、砖块、冰块等，以雕刻的方式制作造型，故此类材料亦可称为“可雕材料”。

↑中国传统“面人”技艺，以面粉为材料。

↑泥土的可塑性极高。

↑《雪人》轻黏土。

↑用陶土塑出造型，再用高温烧成“陶偶”。

↑以冰块做为雕刻材料。

↑蔬果雕刻，属于硬质块材。

↑木材雕刻。

↑《观音像》以石头做为雕刻材料。

知识补给

“面人”是中国民间工艺品，早在汉代就已有文字记载。它用面粉、糯米粉为主要原料，再加上色彩，石蜡、蜂蜜等成分，经过防裂防霉的处理，制成柔软的各色面团，再用手捏塑出人偶造型。

↑《西游记》面人偶造型。

三 基础立体造型制作方法

雕、刻、塑是立体造型基础制作方法。雕、刻是指在材料上进行切割或挖掘；塑则是在材料上进行添加或组合的方法。

在制作立体造型时，必须清楚掌握物体特征、了解材料特性和熟悉工具的运用，才能有效的制作出满意的作品。

1. 掌握物体特征：

我们常会用简单的形容词来形容一个物体的特征，如那个人高高瘦瘦的长得像“竹竿”或是圆圆胖胖的长得像颗“球”，“竹竿”和“球”就是那个人的特征。

以“鸡”造型为例，其特征有鸡冠、尖的喙、翅膀、尾羽、锥形的体型，故在制作“鸡”的立体造型时，只要确实掌握好“鸡”上述几个特征，就能准确的创造出“鸡”的立体造型。

2. 材料特性：

材料以形态来区分，可分为四类，其特点已在上述说明。

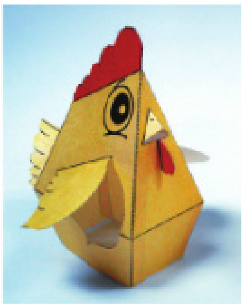
在制作简易的立体造型时，较常使用回收资源材料，如塑料类、纸类、木类、布类等，或是可塑性的粘土为主，故在掌握材料特性中须要清楚知道材料是否可雕、刻、塑的方式进行。

3. 工具运用：

掌握正确的工具使用，将有助提升作品的完整度，如美工刀、剪刀、雕刻刀等具有雕刻和切割的功能；浆糊、白胶、万能胶、热溶胶、针线等具有粘合或缝合的功能；麦克笔、广告颜料、压克力颜料、颜色纸、花布等具有彩绘和装饰作品的功能。

↑仔细观察、分析、归纳出“鸡”的造型特征。

↑以卡纸材质，创造出的“鸡”造型。

↑以鸡蛋托盘，创造出的“鸡”的造型。

↑用布缝织出“鸡”的布偶。

↑以金属材质，创造出的“鸡”造型。

↑以陶土材质，制成的“鸡”造型。

↑以防水布材质，制成的“鸡”造型。

四 作品欣赏

↑《鱼》金属。

↑《容器》报纸。

↑《猫与鱼》布。

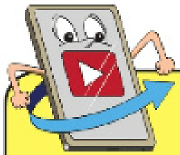
↑居銮中华中学校庆运动会，同学们发挥创意，制作大型立体造型吉祥物，布置和美化各自的营队。

↑《猪扑满》保特瓶。

↑《猫头鹰》卷纸筒。

视频连连看
（请扫瞄QR码）

谢志强老师为我国吸管造型制作达人，其善于利用吸管制作出许多造型可爱及唯妙唯俏的人偶与动物造型。

↑《鸡》造型吸管制作视频。

↑《鸡》谢志强 吸管。

↑《海龟》电板。

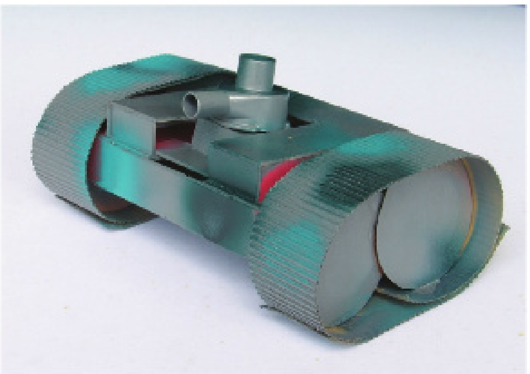

↑《蜜蜂》罐头。

↑《公牛》金属零件。

↑《挂钟》颜色纸。

↑《财神爷》学生作品 瓦楞纸。

↑《容器》纸绳编织。

↑《坦克车》学生作品 瓦楞纸。

↑《猫咪》学生作品 罐头。

↑《翠鸟》金属。

↑《大黄蜂》金属。

↑《鱼》拖鞋。

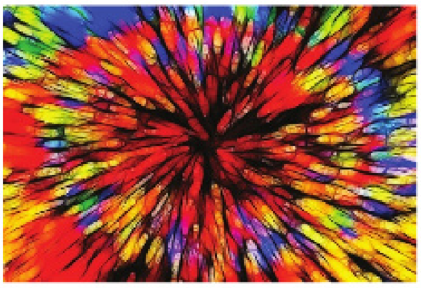

随堂练习

选择题：

（ ）1. 下列作品中，何者属于立体造型作品？

A.

B.

C.

D.

（ ）2. 图（一）所示，是应用什么型态材料制成？

A. 点状材料
B. 线状材料
C. 面状材料
D. 块状材料

↑图（一）

(　　) 3. 下列叙述中，何者不是使用块状材料制作立体造型？

A. 安妮应用南瓜雕刻出万圣节人偶。
B. 志扬应用冰块雕刻出美丽的花卉。
C. 春美应用卡片纸雕刻出精美的灯笼。
D. 浩明应用陶土雕塑出造型独特的花瓶。

(　　) 4. 下列叙述中，何者对软质块状材料的叙述是错误的？

A. 软质块状材料可以用捏挤的方式制作立体模型。
B. 软质块状材料可以用灌浆的方式制作立体模型。
C. 软质块状材料可以用折叠的方式制作立体模型。
D. 软质块状材料可以用焊接的方式制作立体模型。

(　　) 5. “志顺用斧头把树干砍劈成圆滚造型，利用雕刻刀修饰细部打磨，再涂上漆料美化，制作成一头猪造型的作品。”依据以上描述，下列叙述何者是错误的？

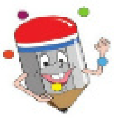
A. 树干是志顺创作的材料。
B. 志顺采用的材料是属于软质块状材料。
C. 志顺运用的工具是斧头、雕刻刀和漆料。
D. 圆滚造型是志顺对猪造型的准确掌握。

学习单：

1. 请在生活物品中收集你认为可以做为基础材料的物品，并填写于下表中。

	物品		
点状材料	(i)	(ii)	(iii)
	(iv)	(v)	(vi)
线状材料	(i)	(ii)	(iii)
	(iv)	(v)	(vi)
面状材料	(i)	(ii)	(iii)
	(iv)	(v)	(vi)
块状材料	(i)	(ii)	(iii)
	(iv)	(v)	(vi)

2. 请于下列题目中选择一题，制作一件立体造型作品（图片仅供参考）：

（一）螃蟹

（二）长颈鹿

（三）巴士

（四）游艇

（五）女巫

（六）小矮人

选择题答案

第1单元： 1. B. 2. D. 3. D. 4. B. 5. C.

第2单元： 1. D. 2. A. 3. D. 4. B. 5. A.

第3单元： 1. D. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C.

第4单元： 1. D. 2. C. 3. A. 4. B. 5. D.

第5单元： 1. D. 2. C. 3. A. 4. B. 5. B.

第6单元： 1. D. 2. B. 3. B. 4. A. 5. A.

第7单元： 1. B. 2. D. 3. C. 4. C. 5. B.

第8单元： 1. A. 2. B. 3. A. 4. D. 5. C.

第9单元： 1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. B.

